

BBC音乐导读 33

舒曼 歌曲
Schumann Songs

Astra Desmond 著
苦 僧 译

花山文艺出版社

图字：03—98—006 号

图书在版编目（CIP）数据

舒曼：歌曲/（英）戴斯门（Desmond，A.）著；苦僧译．石家庄：花山文艺出版社，1998
（BBC 音乐导读；第 33 册）
ISBN 7-80611-671-0

Ⅰ.舒…　Ⅱ.①戴…②苦…　Ⅲ.舒曼，R. A.（1810～1856）-歌曲-音乐欣赏　Ⅳ.J605.516

中国版本图书馆 CIP 数据核字（98）第 26127 号

BBC 音乐导读 33

舒曼：歌曲

Astra Desmond 著　苦僧译

责任编辑：张国岚　　**装帧设计**：苇　子

美术编辑：赵小明　　**责任校对**：康董康

出版发行：**花山文艺出版社**（河北省石家庄市和平西路新文里 8 号）

印　　刷：河北新华印刷一厂（保定市省印路 102 号）

经　　销：**新华书店**

787×1092 毫米　1/32　4.25 印张　69 千字　1999 年 4 月第 1 版
1999 年 4 月第 1 次印刷　印数：1—5.000　定价：7.80 元
ISBN 7-80611-671-0/G・64

目 录

5 前 言

9 美好一年的开始

9 海涅的《联篇歌曲》和《桃金娘》

25 艾兴多夫《联篇歌曲》和《诗人之恋》

41 不同诗人的歌

47 夏米索和《女人的爱情与生活》

57 美好一年的结束

71 1849 年的歌曲

87 最后几年：1850 ~ 1852

101 总 结

107 曲名对照

前 言

要全面了解罗伯特·舒曼的歌曲，就必须知道一些他的生活和经历。他的父亲奥古斯特·舒曼（August Schumann）是一个不寻常的人。他虽然不是一位音乐家，但是却极其爱好艺术和文学。经过了许多变迁，他终于在萨克森的茨维考开了一家书店，1810年6月8日，罗伯特就出生于此。他从其父那里继承了创作的冲动和不达目的绝不罢休的坚定决心，这种决心表现在为得到父辈所反对的婚姻而作的抗争中。他的母亲约翰娜·舒曼（Johanna Schumann）天性多愁善感，可能罗伯特就是从她那里继承了不稳定的性情，这种性情后来证明对他是致命的。

他从七岁开始学习弹钢琴，并表现出极高天赋。其父从各方面鼓励他，有机会就让他去听好的演奏，也尽量让他经常弹奏。在文学方面，他从自己的书店里带回许多书给他看，从而给他更广泛的文化知识，使他比只

专心于音乐知识要丰富得多。他获得了广泛的古典和现代文学知识，尤其是尚·保罗·里希特（Jean Paul Richter）的作品。里希特成了他崇拜的偶像，其作品则帮助他增强了极端的敏感性。对于促进他那多愁善感的天性和具有双重个性的思想意识，这些作品当然要负很大的责任。他把自己的个性分成梦幻者约瑟比乌斯（Eusebius）和易冲动者弗洛雷斯坦（Florestan），这显然是以里希特小说《年少气盛的岁月》（Die Flegeljahre）中的伏特（Vult）和华特（Walt）为榜样。

1826年其父奥古斯特·舒曼的逝世，是紧跟在他十九岁的姐姐艾蜜莉（Emilie）死亡之后发生的。姐姐是自溺而亡，这对一个在敏感年龄的男童来说，是个极为严重的震撼，他始终不能从此事中恢复过来，而且更增加了他的忧郁感，他毕生都因此事而遭受周期性病痛的折磨。尔后他的母亲将他送往莱比锡大学修习法律。

在莱比锡居住的时候，正好著名的钢琴教师维克（Friedrich Wieck）和他的小女儿克拉拉（Clara）也在此城里。克拉拉当时只有九岁，但已经是个出色的钢琴家。舒曼置法律课程于不顾而开始随维克上课，后来索性住进维克家里作寄宿学生。这个年轻人和小女孩克拉拉之间很快就结成深厚的友谊。

1832年，维克一家出去旅行之时，罗伯特发明了一个小机械装置，以便改进其右手的弹奏技巧。但是，这小玩意儿非但未收到效果，反而使他的手受了伤，伤害程度严重得让他只好放弃成为钢琴家的念头。于是他只得将全部精力转向成为一名作曲家。

他的父亲、姐姐、两位兄弟、一位好嫂嫂和一位密友都在几年之内相继去世，接下来，他的母亲也撒手而去。与此同时，克拉拉已成长到十六岁，在几次成功的巡回演出后，以她的年龄而言，她相当早熟。舒曼开始认识到她对他难以相处的天性所给予的同情和理解具有多么大的意义。她那孩子般的对英雄的崇拜开出了爱情之花，于是一对年轻人就私下定情了。维克对所发生的事有所疑虑是可以理解的，他对自己的天才女儿另有所冀，而不是嫁给这位前途未卜、一文不名的年轻作曲家。于是他把克拉拉送到别处，并禁止两人有任何交往。然而就在克拉拉年满十八岁时，这两个人还是公开订了婚。但维克仍极力反对，因此1839年克拉拉二十岁时，他们诉诸法院，得到不经她父亲的同意而结婚的许可。

1827～1828年间，舒曼写了十一首歌曲献给他的三位嫂嫂。有两首迄今一直认为是为一个不存在的诗人艾

克特的诗“思慕”和“牧童”谱曲，其实这是舒曼自己的两首诗；一首是为拜伦（Byron）的“哭泣的女郎”谱曲，一首是歌德的“渔夫”；五首是克尔纳（Justinus Kerner）的诗：“刹那觉醒”、“觉醒颂”、“致安娜”之一、二和“在秋天”；以及雅可比（Jacobi）的“回忆”和“悲叹”。他把这些作品都送给在布伦兹维克的音乐指导韦德班（Gottlob Wiedebein），韦德班本人也是歌曲作曲家，他回信道：“它们有许多缺点，但是上天对你非常仁慈；尽是发挥你的才能吧，世界不会不欢迎的。”当时这些歌曲没有出版，但是舒曼将“致安娜之二”用在《钢琴奏鸣曲》Op.11 中；将“在秋天”用在 Op.22 中；“牧童”用在《间奏曲》Op.4/4 中。勃拉姆斯将这三首曲子收在 1893 年出版的集子里；“渔夫”出现在 1933 年的《音乐杂志》中；“悲叹”则从未完成，剩余部分由盖林格（Karl Geiringer）于 1933 年出版。一直到 1840 年，舒曼才又开始创作歌曲。

美好一年的开始

海涅的《联篇歌曲》和《桃金娘》

1840年初，舒曼作为钢琴曲作曲家已达到登峰造极的地步。但是，对于婚姻的可能性和克拉拉的爱的保证需要更多的东西来表达他心里满溢的激情，因此从内心涌出的大量歌曲使舒曼在一年的时间里创作了大约140首，其中有他最伟大的杰作。此时他写信给克拉拉说："噢！克拉拉！写歌曲是多么快乐呀！我已经克制太久不去写它了，现在我要像夜莺那样一直歌唱到死。"

他对诗歌的反应完全是出自个人感情，他的最佳歌曲是那些触及他个人心弦的诗作。在音乐方面他主要受贝多芬的影响，尤其是他的联篇歌曲《致远方的爱人》(An die ferne Geliebte)，同时他也受舒伯特的影响，他非常喜爱舒伯特，也常引用他的作品（据说1828年舒

伯特去世时，舒曼哭了整个晚上)。舒曼是十九世纪主要的浪漫派音乐家，是一位神秘主义者，他完全与他同时代的浪漫派诗人相协调，和他们一样，完全投入到大自然、鸟、花等的梦幻世界中去，他把这些当作爱的象征。在诗人的诗中，最接近他个人经历的是海涅(Heine)，舒曼最好的歌曲中，来自海涅诗作的为数超过四十首。海涅之于舒曼正如歌德之于舒伯特一样。

但是他灵感的真正泉源毫无疑问是克拉拉。在他歌曲的不朽作品中，艾里克·萨姆斯（Eric Sams）极为精辟地在乐曲的主题和密码中找出这项证明❶；这样一个复杂的大问题实在是非区区一本小书能完全说得明白。但是，凡对此有兴趣的读者总要被介绍去看萨姆斯先生的作品，我也要借此机会对他的作品所给予我珍贵的资料和所列的年表表达我深切的敬意。

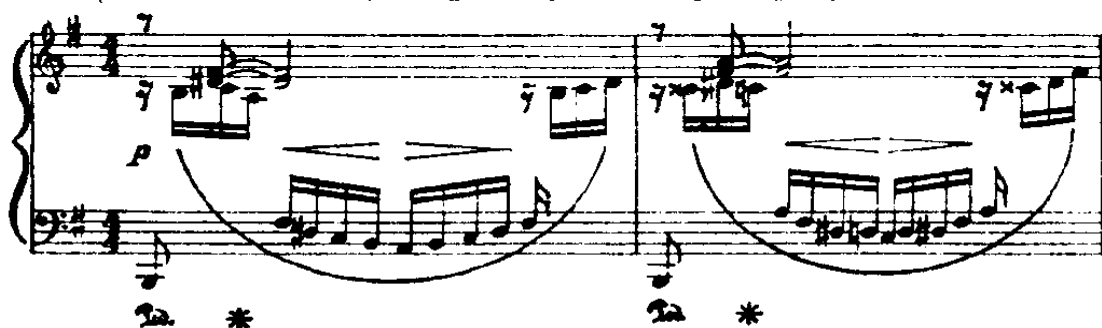
1840年最早的一首歌曲是谱写从莎士比亚《第十二夜》（Twelfth Night）翻译过来的一首节庆配曲“弄臣的终曲”，它可能是由于作曲家对其朋友门德尔松的《仲夏夜之梦》（A Midsummer Night's Dream）的喜爱而受

---

❶ 《罗伯特·舒曼的歌曲》（The Songs of Robert Schumann），伦敦，1969。

启发才写下的。曲子很美，但一直到很久以后才在 Op.127 发表。其中第二和第四节诗省略去了。他的下一首歌曲谱的是海涅的诗“贝札查”，但是这部作品也一直到1847年才以 Op.57 的名义发表。此曲所述是圣经中巴比伦国王的故事以及墙上出现的警告语。曲子一开头就切入主题：

谱例 1

曲调不时地反复着。它在“da flackert's”处被钢琴的八分音符音型所打断，这种跳音就像皇宫中闪烁的火把照亮了场景；他为聚在一起的朝臣配上军乐，为喝醉了的喧闹声配上断奏和弦的铿锵声。国王拿起从小礼拜堂偷来的金杯喝酒时，音乐暂停了下来。不稳定的八度音程暗示在他亵渎神明的时候宾客们的恐惧心情。戏剧写到这里显得有些软弱无力，然后以一宣叙调乐段作结束，把戏剧性的效果留给歌唱者的技巧去表现。如果能唱得

出色，将会达到非常深刻的效果。

舒曼习惯于在一个时期内集中谱写一位诗人的诗，他的许多歌曲都以联篇歌曲形式被收集起来。从海涅的《歌之卷》（Buch der Lieder）中他选了九首抒情诗编成海涅《联篇歌曲》，并将它们献给维亚多特（Pauline Viardot），那时正值她事业蒸蒸日上之际。这些歌曲构成了 Op.24，并以“晨起必问”开始（每天早上我都在想：“她今天会来吗?”每天晚上躺在床上我都失眠）。这首短曲显然是因克拉拉不在身边而创作的。它有一段非常悦耳的反向进行的轻快钢琴部分，舒曼特有的用切分音和回音（turn）在其早期的歌曲创作中是很典型的，但是在其后期的歌曲中就很少使用了。在“我切切思念”中，情人焦急地等待所爱的人回来：“时间走得真慢，他们肯定从未坠入情网!”不耐的迸发将歌声带到一个宽广的音域。在声乐部分有不同音符可供选择，在其他歌曲中也有这种情况。舒曼可能在想他自己的戒律：“你应该早早弄懂人类嗓子的音域。”因此在旋律行至特别高或低的时候，他颇为周到地用上可供选择的音符。总的说来，可能的话，似乎最好用钢琴伴奏接续下来。如尾声中以较多的切分音来处理不耐烦的情绪。现在来说其中最美的第三首“我在树下徘徊”：诗人单独

一人在树林中，顿感旧梦爬上心头。这里一个三连音的四分音符乐句中断 4/4 拍子。他问鸟儿们谁将他的秘密告诉它们？鸟儿们回答说是一位少女说的，此时调性变为 G 大调，并且高音谱号位于谱表之上。他责骂它们将此事告诉他，调性又回到 B 大调，舒曼洞察到了诗人是如何顽固地拒绝他人的抚慰，他“对谁都不相信”。

在他的短暂一生中，舒曼对死亡已经很熟悉，当他看到“可爱的情人，请摸摸我的心”这首古怪的诗歌时，心中立刻激起对死亡的反响，他为此所写的歌曲既新颖又出色。没有伴奏的歌声响起，只有钢琴上简短的切分和弦伴随着继续唱下去。诗人一说起爱就感到心跳，他将此比作木匠在用锤子敲打、制作自己的棺材。在钢琴低音部的降 C 大调使人对无害的“Zimmermann”（木匠）一词有一种不祥的感觉，突然中断的歌声给人一种离奇的恐怖心情，好像不敢说出“Totensarg”（棺材）这个词似的。钢琴结束这个乐句，于是歌声又鼓起勇气说出这个词。

谱例 2

这首歌曲是分节歌曲形式（strophic form），同样的旋律完全适用于第二诗节的歌词。舒曼在这首歌曲里出色的重现了诗句中的神经质成分。

第五首“我悲伤的美丽摇篮”反映出海涅正陷于一种怀乡情绪。年轻的他被送到汉堡的有钱亲戚家居住；他在那里非常不快活，当他与美丽表妹坠入爱河时，被舅舅严加斥责。舒曼也许就因为自己也被克拉拉的父亲所冷落而对这首诗有特别的喜爱之情，尽管它很长。摇篮的概念显然启发他在钢琴部分使用了摇摆动作。在这部联篇歌曲中，歌声第一次脱离钢琴旋律而独立。海涅是在自怜的情绪中写作的，舒曼非常同情地顺着他的哀伤以热情冲动的刺耳和弦用在“你把我赶走”这句诗句上，并以切分音用在“我心中疯狂”上。回到起始诗句后紧跟着的是许多重复的“Lebewohl”（再见），尾声以

一连串几乎全部以减七度音程结束这首歌曲。这首歌曲之后是“等等，粗犷的船夫”，这首曲子是为钢琴家演奏而作，显得气势磅礴，作品中表现了诗人告别欧洲以及他对钢琴上八度音程断奏乐段的喜爱。这里有两点值得注意：在“schaudert mein Blut zu seh'n”处用切分音暗示诗人所爱的人看到他的血而退缩；在“lange Jahre”处使用替代音符可能是以此来帮助难以处理的低音符的歌声。用切分音比用高音符能更好地传达“长年累月”的概念时，这种方法则比较可取。第七首“映在水中的山脉与城市”有四个诗节，是用分节歌曲的形式，只是略有变化以适合于诗句。钢琴上的波浪音型意味着小船在粼粼碧波中漂流。诗人认为在金色波光的水下就是死亡和黑夜。河流是所爱人的形象，她还有一脸温柔的微笑。但在音乐中并没有诗句中所透露的凶险。在诗的最早版本里，第三诗节中海涅写的是“bringt”（带来），后来的修订本他又将之改为“birgt”（含有）使之更有意义些。第八首“一开始我就不敢奢望”只有11小节的音乐。“起初我感到绝望，认为我永远无法忍受它，但是我忍受了下来，请永远别问我，怎么忍受的?”钢琴部分都在低音谱号上，持久坚实的四分音符和弦，除了在结束部分不作

张扬地反复问“nicht wie?”外，无细微变化。最后一首歌曲“用桃金娘和玫瑰花”是为下一部作品《桃金娘》写的跋，《桃金娘》是舒曼送给克拉拉的结婚礼物，“我将以桃金娘和玫瑰及精致的镀金将本书装饰成一个神龛来保存我的歌曲。当这本书传到你亲爱的手中时，黯淡的字母将会发光，它会发出轻轻的爱的叹息。”这是第一首标有舒曼最喜欢的说明的曲子，那就是“innig”。这个字该怎样译好呢？字典中有“亲爱的”、“密切的”、“炽热的”、“虔诚的”、“衷心的”、“热诚的”、“温柔的”。在舒曼用来，就好像所有这些意思都包含在内了，但是在他的最佳歌曲中，好像又有更深一层的意义。这首曲子以它行云流水般的旋律和炽热的暖意，在表达方面是多样化的，充分反映了作曲家此时幸福的感受。

这本期待中的选集按时出版发行了，出版商按照要求将这部作品尽可能地设计得高雅，装订得美丽。舒曼这样写给克拉拉：“我一边写，一边流着快乐的眼泪。”这部作品就是《桃金娘》Op.25，其中还包括舒曼许多著名和受大家喜爱的歌曲。严格来说，它不是联篇歌曲，而是二十六首歌曲，一般在调性上彼此有所联系，并且带有个人的色彩。它们是由不同的诗人写的。

如果“用桃金娘和玫瑰花”是跋，那么第一首“献辞”就是题献辞。歌词是吕克特（Friedrich Rückert）的，这是舒曼谱写他诗歌中的第一首。这纯然是一首表示爱与感激之情的歌曲，送给一个曾经是他音乐的灵感，是他心之慰藉的女人。这首歌曲也标示着“innig”，不论任何人，只要他能够感觉到这首美丽歌曲的真谛，就知道什么叫作“Innigkeit”（即 innig 的名词）了。起始的热烈突发的琶音在“Du bist die Ruh'”处从降 A 大调到转换为 E 大调时的十分美妙，三连音式的四分音符和弦维持在持续的低音上，正如情人向女人表达他的敬意似的，这个女人最大的愿望正是让他揭示他自己，鼓舞他树立他自己。然后调性回到降 A 大调重复开头几行，尾声以舒伯特的“圣母颂”（Ave Maria）中一段作结束。第二首是歌德的“自由的心”，这首歌曲显示出舒曼如何不加夸张地对待一首诗，而不愿及到诗人脑子里可能还有更深刻的意义；歌德的自由思想可能比这位年轻独立的作曲家新作的小曲对他意义更为深远。一件深受喜爱的杰作是第三首曲子“胡桃树”，由他的好友摩森（Julius Mosen）所作。在钢琴和一段旋律上摇摆的琶音轮流与声乐配合，为梦中少女创造一种昏昏欲睡的气氛。在“flüstern”时的优美字画中，在“wusste sel-

ber nicht was”这一句可爱的乐句里，随着她陷入梦般的睡眠，声乐线条正好结束，所有这些结合起来绘成一幅精致的音画。为自己音乐进行方便起见，舒曼常会毫无顾忌地改动诗句。他将更富于表现力的“Blätter”，来替代原来的“Äste”，也不管形式上“leise”和“Weise”是押韵的。但是人们也不必对这种文字的自由多加挑剔，因为其结果是如此美丽的一首曲子。

由格哈德（Wilhelm Gerhard）译成德文的本斯(Robert Burns）的抒情诗提供了九首歌词，八首在Op.25中，一首在Op.27中。第一首是：“有一个人”，是一首雅致而又带有思念之情的曲子，以e小调开始，少女因离开所爱的人正在哭泣，简单的曲调弥漫在钢琴断奏的和弦上。在她祈求上天保佑他的时候，调性转换到大调上。谱例3显示出舒曼是如此成功地创作了悲惨的和声：

谱例3

在她热情地喊出“O Wonne! dem Jemand”时，伴奏变得丰富多彩起来，于是在“我还有什么不是为了他呢”处 2/4 拍转换为 6/8 拍。在“高地寡妇”中，德文版相当成功地重现了原有的韵律，舒曼以强有力的伴奏保持律动的进行。当寡妇想起过去的欢乐时，小调暂时转变成大调，然后又恢复到小调，在“O weh，o weh!”为高潮作准备。第十三首“高地人的告别”是另一首流放歌，但其中既无愤懑之情亦无自怜之意；诗人和作曲家对本斯原有的韵律感受得相当透彻。第十四首“高地摇篮曲”谱以反复摇动的拍子，不论是人声部还是钢琴部都是如此，这是一首极为精美的催眠曲，可与勃拉姆斯的摇篮曲相媲美。第十九首是“上尉夫人”。德文版将夫人塑造成亚马逊型，穿着钢甲、头盔，佩着宝剑，完全不是本斯原诗中的形象；但其结果是一首充满活力的、极具吸引力的曲子，其中有极佳的击鼓声和行军的节奏。下一首“那遥远的地方”是一首哀怨、分节歌曲式的歌。原诗中有两句被去掉了，一句被译者漏掉，一句被作曲家略去；这就很难将“我的小宝贝要出生了”包括在给新娘子的礼物中。“无关他人”标着“‘有一个人’的对应之作”，这是错误的，因为本斯的这两首诗并无关连。这是一个结了婚的男子。他在炫耀自己的独

立，总结为“如果没人找我麻烦，我也不会去麻烦别人”。这首欢乐的歌曲是以八分音符谱写的，每提及“Niemand”时就改成两个下行四分音符，将节奏保持在引人注意的状态。本斯的最后一首曲子“在西部”是一首非常短的曲子，既无前奏曲亦无尾声。在嘲笑完三个方向之后，诗人对西部备加赞美，因为他所爱的人都在西部，此时节奏和伴奏都非常明显地起变化。

让我们再回到 Op.25 中早期的歌曲，有两首是来自歌德的《酒店之书》（Schenkenbuch im Divan）；首先是“我孤独地坐着”，诗人在诗中无所求，只希望别打扰他让他一人手执一杯酒沉思。当他快活地想起没有人会打扰他和打断他的思绪时，较为坚实的 2/4 拍子就转换到 6/8，C 大调。另一首歌曲“别粗鲁”是显著的对比。在几小节沉重的八度音程之后，声乐暴躁地闯入，“别笨手笨脚地砸了我的水罐，你这乡巴佬”，然后是 a 小调转换到大调，当诗人看见一个可爱的男童站在窗边时，响起更为流畅的音乐；诗人叫他，要他给自己倒酒。尾声以满意的跳跃舞蹈结束。这真是一个天大的讽刺，舒曼在作这些曲子时，维克还在孤注一掷地责备他酗酒，企图阻止这桩婚事。

一首备受人喜爱的著名歌曲“莲花”是谱自海涅的

《抒情的插曲》（Lyrisches Intermezzo)。海涅的象征主义在这里达到最富想像力的地步。缓慢的四分音符和弦，充满感情行进在缓慢的持续低音部上，表现出幽静的湖水的特质，水面上飘浮着鲜花。舒曼在谱歌词时的通常品味中有一个奇怪的错误，声乐中出现一个休止间隔，在动词“ängstigt”及其反身词“sich”之间有整整三拍，因而歌唱者必须通过休止符坚持其感觉从而避免将“sich”猛撞在下一小节的第一拍上。莲花受强烈阳光的折磨，期待着月亮的升起。在提起她的情人月亮时，就魔术般地从C大调冲到降A大调。她只有在这时才肯除下面纱；这里有一个曲折的乐句，描绘她抬起头的情景。然后在她凝视月亮，因爱情而发抖和痛苦时，音乐的力度加强了。

接下来是两首歌德的歌曲，“护身符”是一首慷慨激昂的歌曲，赞美上帝是世界之王。唱到“Mich verwirren will das Irren”时有一段有趣的音乐使人想起亨德尔《弥赛亚》（Messiah）中的迷途羔羊。第二首“苏莱卡之歌”，虽然出自歌德之手，但更可能是魏勒玛（Marianne von Willemer）所写。这是一首极端快乐的恋歌。一开始是援用“献辞”中的琶音。在这首曲子中我们感觉到作曲家暂时撇开自己的恐惧和挫折不谈。两首吕克特的歌

曲是“新娘之歌”之一和之二。他告诉克拉拉，这是为让她为自己歌唱而写的。显然这些诗使他深为感动，他早就想探索一下年轻的将嫁女儿心中所想的到底是什么，因此他的谱曲是非常柔和的。第一首极为热情，新娘向自己母亲保证对她保持继续的爱；第二首是以极其庄严的口气告诉母亲不要担忧她婚事的后果。这里是个舒曼在“Enden”上使用减七和弦以表达一个问题或疑难的好例子。再下一首曲子是由康纳（Julius Körner）译为德文的拜伦诗作：第十五首“希伯来赞美诗”。拜伦的原题名“我的灵魂无欢乐”是谈他的竖琴，而译者却代之以“Laute”（鲁特琴）。有一段忧伤的下行半音八分音符曲调贯穿本歌曲的大部分，这一段正是诗人要求游唱诗人将其鲁特琴的音调调整到能驱除他的泪水并重燃起他的希望火花。声乐音域正如他所要求的宽广气质，不是伤透他的心就是医治好它的创伤。减三度是当时所罕用的，但在“da brech”使用它却有极其深刻强烈的效果。尾声逐渐消逝，在表现希望的大调和弦上结束。第二首歌曲“谜”，虽然名为拜伦所作，实际上很可能出自范萧（Catherine Fanshawe）之手，由卡内吉瑟（Karl Kannegiesser）译成德文。这是个很有趣的谜，其谜底为“H”——或者德语音名为“B 本位”。作曲家以

B音双八度的引子来透露谜底。这首曲子实际上只适合德国听众。

现在我们出游到爱尔兰——或者到意大利更好——这是两首穆尔（Thomas Moore）的诗，由弗莱利希拉特（Ferdinand Freiligrath）所译："两首威尼斯歌曲"。第一首"轻轻地摇，我的平底船船夫"（gondolier）在钢琴上有一种有节奏的音型，暗示着船夫的摇桨。在诗尾音量逐渐减弱的反复"Leis，leis，leis"自有一种迷人的远去效果。在第二个诗节里，恋人攀登上其爱人的阳台，悲哀地说道："只要我们对上天像对女人那么费心，我们会成为怎样的天使呀！"第二首歌曲"通过广场时"是以分节歌谱写的，有很欢快的前奏曲，接下来是轻松的吉他伴奏，此时正是诗人对妮娜塔表示黄昏时分他将要来看她。优美的钢琴部分是两首歌曲主要的魅力，并且两曲都很容易歌唱。两首海涅的歌曲是第二十一和第二十四首。第二十一首"孤独泪所求为何?"是舒曼喜欢上主音和声的一个很好的例子，尤其在这里使用A大调中的b小调和弦。"过去的一滴眼泪依然使我苦恼，其姐妹在夜与风中就如我的爱一样消失得无影无踪。"在"Nacht"之后稍停一下表示已消失的哀愁。歌曲乃采取ABBA形式，是舒曼不太常用的形式。另一首歌曲

是舒曼歌曲中最可爱的："你就像一朵小花"仅有一页的曲子却充满了美。如同在"莲花"一曲中一样，伴奏是一种跳跃的和弦在稳定的低音之上，声乐即从低音部悄悄地进入。情人的羞怯是在保持旋律的"Wehmut"和"mir ist"的长音符中表达出来。当这个人想将手放到少女的头上、同时又在热情地祈祷上帝使她永保青春纯洁的时候，有一个富有意义的下行七度音程。在这里钢琴右手以甜美的旋律参加进来，并一直弹奏至尾声终了。第二十五曲为吕克特的"东方玫瑰"，是一首非常美丽的情歌，轻松而又依依不舍，充满愉快和谐的格调与非常迷人的热切旋律。他在原稿边上写着"在等待克拉拉时作"。

这部联篇歌曲总共有二十六首歌曲，在 Op.24 的最后一首歌曲中诗人说："黯淡的字母将会发光"。还有哪一首歌曲能比得上"结束"更适合作这部联篇歌曲的结尾曲呢？这是又一首吕克特的抒情诗。诗中非常严肃地说："这里我为你编织一个不完美的花环，妹妹新娘。当上帝的阳光照着我们的时候，这个花环才是完美的。"歌曲起始所使用的和弦是"献辞"中的第一个琶音，因此这部联篇歌曲以极大的热诚绕了一个完整的圆圈，这就是舒曼以如此深的爱和忠诚为他的新娘准备的礼物。

艾兴多夫《联篇歌曲》和《诗人之恋》

在去柏林对克拉拉作一短暂的探望之后，5月舒曼回到莱比锡，这里正值鲜花怒放的春天，他心中充满热情。其结果就是作曲，在一个月的时间里，他的两部最伟大的杰作，联篇歌曲 Op.39 和 Op.48 相继问世。

艾兴多夫（Eichendorff）《联篇歌曲》Op.39 虽然不能严谨地说是联篇歌曲，但是它有统一性的主题；歌曲非常浪漫，在某种意义上说，非常富于人情味。鸟儿、鲜花、月亮都是爱情主题的象征，所有十二首都是恋爱故事及与其有关的人生经验。调性由一系列变化连接起来，从升 f 小调到最后一首歌曲的最终的升 F 大调。

第一首歌曲是“异乡梦”。诗中的故事以钢琴琶音表示歌手在弹吉他。在最初的几小节中，随在声乐后面的切分音和弦被加重音量，示意暴风雨中的闪电流放者视为乃是从其故乡来的，而其父母却早已亡故。右手的旋律增加了他想到自己也要死的悲哀气氛。反复的曲调

使这首歌变得非常感人。第二首“间奏曲”是舒曼特别喜爱用切分音的典型例子。以四个和弦开始这首曲子，但是在声乐响起之前没有一个音符是合拍的。这是一首快活的情歌。弹奏切分音的左手后来由右手弹奏的一支独立旋律加入，反复一支在“你就像一朵小花”中的曲调：

谱例 4

(i)

fröh - lich

(ii)

ritard.

- hal - te so rein und schön und hold.

ritard.

第三首“林中对谈”，舒曼纵情地用形象化的写作使我们完全沉溺在幻想世界中。诗中叙述一位猎人与女巫的相遇，她是树林中的巫婆；骑马人遇见那个苍白陌生人时，我们可听到狩猎号角声。没有任何预感他就向她打招呼。只听到声乐在“führ”和“dich heim”之间的停顿，这时就知道似乎有什么事不大对头。调性突然一变，“heim”上的 E 音从主音改为 C 大调中音，产生一种阴森可怖的效果。陌生人以悲哀的音调叙说她的伤心事并要求猎人与她一起逃走。当他恢复镇静后，他很欣赏她的美丽，直至突然意识到真相时不禁喊道：“你就是罗蕾莱”。她打趣地重复他的第一句话：“天色已晚，气候又冷”，然后又严厉地对他说永远别想逃离森林。尾声在安详地进行着，尔后又回到起始的主题，森林吞食了这个牺牲品，却无动于衷。这首辉煌激动人心的歌曲之后形成对比的是第四首“静寂”。它开始时未有前奏，细腻的幻想曲中少女在倾诉她的幸福，这种幸福除了神无人知晓。它具有一种亲切安详的气氛。下一首曲子“月夜”是舒曼最伟大的曲子之一。黑夜在这里被描绘成既神秘而又不可思议。右手弹出下行乐句，在间奏中重复之，然后引入闪烁反复的十六分音符；声乐以上行乐句响起平静音调直至“Himmel”一词，然后又

以下行低音表示天堂下降在亲吻大地。非常舒曼化的弹奏法是在“hätt'”这个字上以升 E 的叮当声来对衬下行低音的 E 本位音。如果以无变化唱法直至终了，这首曲子的效果将会有不了起的魔力，终了之处的意象让位于人的因素。在怎么处置波音（mordent）的问题上意见各异。它们出现在舒曼创办的《新音乐杂志》上：

谱例 5

不管怎么演奏它们，都必须保持绝对的柔和才不至于打搅了寂静。

在这些平静的歌曲之后是第六曲“美丽的异乡”——又一首夜曲，但是表现神圣寂静“月夜”的是微风吹过树枝。这是月光下神秘、不可思议的、隐藏着感情的夜晚。诗人喊道：“你对我做了什么呢，古怪的夜晚?”他感到仿佛诸神又回到古墙边，星星往下瞧着，所有东西都对他说大喜将临。于“月夜”中闪烁的八分音符在这里停止，而在低音部产生了移动。声乐旋律较为自由地排列进行并逐渐达到优雅的高潮。尾声径自演奏其自己的旋律，有如勃拉姆斯在写“我的青涩恋情”

(Meine Liebe ist grün) 时脑中所有的旋律。

第七首“在城上”起始没有前奏曲，旋律大多为下行五度音或上行六度音。它缺乏人类的感情，好像在讲那个碉堡，里面的老骑士已经在那里坐了几百年，最后终于变成了石头。这时正在进行一场婚礼，山谷里大家都极快活，而美丽的新娘却在哭泣——渐慢速度，以属音作结束，进入 E 大调，这些是对“Braut，die weinet”(哭泣的新娘)惟一的说明，人被留在一种没人会再介意的感受中。第八首是另一首流放之歌“异乡梦”。一个小音型开始了这首歌曲，在描绘小溪或树的沙沙声，以及夜莺之歌时，这种音型就重复出现。声乐线充分运用下行五度音作为前一首曲子的代表。怀念以往旧事与现实混淆起来陷入似梦非梦之中，诗人看到他心所爱的人在等候他，但突然又想起她逝去已久。短乐句诱导一种似梦气氛，此时表现出诗人的思想正徘徊在现在与过去之中，即使在诗句“她逝去已久”上也未作明显的表达方式。他的断念(resignation)近乎完成。在第九首“忧伤”中，这种断念只是表面的；当他以快乐之曲来取悦听众时，他心里却泪流成河。旋律非常优美动人。

第十首“黄昏”，舒曼在这首歌曲中创造了某种新的东西，夜在某方面是不祥的。起始几小节就肯定了这

种情绪：

谱例 6

黄昏降临，随之而来的黑暗带着不祥的气氛。“勿信他人，即使你的挚友也不可信；时常保持警惕。”这首有力的歌曲使用了半音体系，其低声喃喃的结尾是以低音升 A 奏出，非常扣人心弦。人们不知道舒曼是否想起那可怕的时刻，当时克拉拉处于既要忠于父亲又要忠于舒曼的为难选择之中，曾暗示婚事往后延。

第十一首“森林中”以回忆一个婚礼宴会开始，鸟声和猎人号角声构成活泼有节奏的伴奏。突然一切戛然而止，黑夜降临，诗人从灵魂深处感到震颤。令人难忘的八度音程是个可选择的而又非常有效的结尾。在这首有些阴森可怖的曲子之后，第十二首“春夜”使这部联篇歌曲以狂喜之情结束。诗人以一泻千里的十六分音符的三连音来迎接春天；月光皎洁，他不知道该哭还是笑。简直令人难以置信，星星、月亮和大自然都在呐喊：“她是你的，她是你的。”通过所有的喜怒哀乐之情，这部伟大的作品胜利地结束了。

这里必须提一下，原先准备以“快乐的旅人”作为《联篇歌曲》的第一首，但是后来以“异乡梦”取代之。这是一首旅程之歌，它有鲜明的行军节奏，但是声乐线却是规规矩矩，缺乏魅力。因此这首肯定达不到其他歌曲的标准，后来它出现在 Op.77 中。

令人惊讶的是，在这样一部伟大作品之后，舒曼竟然已经能够为另一部十六首的大联篇歌曲作好准备。他已经埋头于海涅的《歌之卷》中使自己熟悉诗人的风格；他在艾兴多夫歌曲中已经使自己的风格和技巧趋于完美，现在他已准备对自己的天才作最大的考验。他已经通过一段极大痛苦和受挫折的时期，现在他已经成熟了，成熟得足以能够找到这些诗词的灵感，它们正在探测一个情人的心。海涅诗歌的强烈感情和用词俭约与音乐十分协调，虽然他可能漏过一些辛辣的讽刺，但这种合作的结果使他登上成功之巅。

《诗人之恋》Op.48 题献给了威廉明妮·施罗德-黛夫琳特（Wilhelmine Schröder-Devrient），她不到十八岁就成了名，在重新上演贝多芬的《费黛里奥》（Fidelio）时，她扮演了莱奥诺拉。开始的第一首歌曲是“在绚丽的五月”，“在绚丽的五月我坠入情网，在绚丽的五月我倾诉我的爱情和渴望”。一开始，即使在这首明显是快

乐的诗作中，而序曲的询问式的琶音仍对爱的疑虑和不可测蒙上阴影，琶音是以升 f 小调开始导向快活的 A 大调的声乐引入，只是在回到小调的间奏和尾声时发生了矛盾，尾声以询问的属七和弦结束。如果在结尾时离流泪已经不远：实际上他们的爱苗早已“在泪中萌芽”，但是鲜花将从泪水中跳出来，他的叹息是一首夜莺之歌。只要她爱他的话，他将把所有这一切都送给她。这里海涅用大自然作为爱的象征，而舒曼立即就作出了反应。现在所有的疑虑都撇开一边了，只有一个人，他惟一所爱的人才能超越他所热爱的大自然，如同在“玫瑰、百合、鸽子和阳光”中所述的。在轻快的十六分音符伴奏下，歌唱者在欢欣鼓舞快活的短歌中几乎没有时间喘口气。情人双双出现在第四首“当我凝视你的眼睛”。在类似宣叙调中，情人凝视着意中人的眼睛，简单的和弦发出回声，然后逐渐达到高潮，一个吻医治了所有的创伤。她的胸口简直是天堂，但是在她说“我爱你”的时候，他一定伤心地哭泣着，因为海涅显然对她的真诚有所怀疑。难道舒曼就不理睬这种非难吗？他完全可以为喜悦而哭泣，或者为自己配不上她而唏嘘。另一方面，他在“sprichst”上用减七度连同尾声上的摇曳调性是不是意味着他已懂得海涅的意思？这是由歌唱者

来决定和相应理解的。

“我要把心放入”是海涅自然象征主义极偏激的一个例子。通过在百合花杯中颤抖的形象化歌曲，诗人是想着在极其美妙的时刻他心上人所给他的吻。钢琴在右手下行三度音下有一个三十二分音符的音型，所有这些音型都暗示着颤抖的吻，并且只有在尾声中的小碎音才暗示一切并不称心如意。

声乐在没有前奏曲的情况下唱起“在这神圣的莱茵河”，它是一幅极为美妙河流的声像（sound-picture），河中反映出科隆大教堂。深沉的八度音程暗示着大教堂的庄严，八度音程上河流以长而不间断的下倾波浪在奔流着。有片刻工夫，音型反转似乎带着我们进到大教堂里面看一幅旧画；在人们心烦意乱时，这幅画很能给人一种安慰。等回到外面来时，河中的映象又出现了，如同这位情人向他的心上人反映出画中的形象。一段长长的尾声将河流从我们视线中带走。

现在，这对情人间的决裂到了最后关头，在“我不怨恨”声中，诗人太过分强调他的无怨无恨了。他的无可奈何之情由反复的八分音符和弦予以掩饰（常常还伴以心跳声）。他知道他的心上人尽管拥有钻石也和他一样地不快活。梦中他看到“蛇在缠绕着她的胸脯”。原

先初稿上并没有替代音符，这是在校对稿上加上去的。它们当然成为进行中的一个合乎情理的高潮，并且是出现在钢琴部分。“如果小花知晓”在大部分声乐旋律中都有颤音似的伴奏。情人向鲜花和夜莺求助：但愿它们能知道他是受了多大伤害，那它们一定会来安慰他的。只有“一个人”知道，正是她伤了他的心。在强烈的“zerrissen”这个词上，颤音停了下来，由两个刺耳的和弦取代之，接下来是一段狂热的尾声。在“传来笛子和提琴声”这一段，这位满怀嫉妒的情人向内窥视一个婚宴，看到他的心上人快活地跳着舞，他似乎听见天使在哭泣了。右手连续的一段旋律由低音部有节奏的节拍伴奏之，这是很长的一段尾声，喧闹的舞蹈一直持续到歌曲的结束。将这首曲子与 Op.40/4 “游唱诗人”相比较是很有意思的。在第十曲“我听见那歌声响”中，这个可怜的人，被心上人经常唱的一首歌曲折磨得要死；我们首先听到的是钢琴上的切分音，然后声乐唱出它。这个曲调使他痛苦得快发疯了，而它就是萦绕在耳边不消失。他跑到山丘树林中去以泪洗面企图平静心中的抑郁，但是即使在这里，曲调仍然相随在旁。整个尾声不断地演奏着，逐渐逐渐远去，听不见了。

在痛苦的情绪下，他在第十一曲“青年爱上少女”

反省了自己乱七八糟的一生。一位年轻人爱上一个少女，但她却恋上另一人，于是他又爱上另一个并且娶了她。一气之下，少女马上又要了第一个人。这个年轻人感到十分可怜。其实这是一则老掉牙的故事了，但是对遇到这种事的年轻人简直伤透了心！歌唱者在轻松愉快，几乎是无动于衷的伴奏下，不动感情地在叙述这则故事，只有在“der Jüngling ist übel d'ran”（这个青年因而一病不起）处声调才略为放柔和了一些，在最后的“dem bricht das Herz entzwei”（他心碎了）声调近于痛苦地放慢了。

“一个清朗的夏日早晨”，他在花园中散步。前奏曲是从增六度至降 B 大调的下行琶音。鲜花在窃窃私语，但是他听不见它们在说什么。它们以怜悯的眼光看着他。在它们对他低声说：“别责怪我们的姐妹，你这个软弱的人”时，调性魔术般转到 G 大调上来，钢琴上弹着起始时的琶音，这是一个非常动人的手法，接下来是一长段美妙的尾声。

海涅早期的生活都受制于梦幻（dreams），现在接下来是两首形成对比的歌曲。第一首“我在梦中哭泣”全部是宣叙调，间或插进令人厌烦的鼓声。这是降 e 小调，舒曼歌曲中常用这种调性来描述死亡。他梦见他的

心上人身在她的坟墓中，醒来后他哭了；然后她离开了他。他的泪水流得更快了。最后，他梦见她依然爱他，此时钢琴与歌声齐鸣。他醒来时泪如潮涌。这里歌声以最高的音高唱出，由变化和弦伴奏。接着是静寂，然后又一个击鼓音型和最后两个短的和弦。这种梦魇般的效果说明舒曼深刻地了解诗人的神经质的情绪。另一首梦幻曲（dream-song）是“*在每一夜的梦里*”。在前一个梦中印象清晰而明确之处，在这一首里却混淆不清。全曲都是短乐句，并且没有前奏曲。现在他的泪水只在梦中流。他梦见她和蔼地接待了他，他跪在她脚旁饮泣着。在他向她扑过去时，仅在一个小节里就从2/4拍转变为3/4拍，一段下行乐段表现他下跪的情景。心上人也哭了，并且递给他一个柏枝环，说一句亲切的话。他突然醒了，没有什么花环，也记不起她说过什么了。短乐句和节奏的突然变化都增加了梦中模糊不清的效果。谁知道他是不是开始恢复正常？有些歌唱家特别强调“hab'ich vergessen”，但是在“Wort”这个字上除了渐强记号外别无其他标记，并且结束乐句也非常仓卒。这个说明康复确是已经开始了，并且由下一首曲予以巩固，下一首即第十五曲“*一个老故事*”。诗人想起一个童话之乡，在此奇迹不断，总让人乐而忘忧。活泼进行曲节

奏以一种欢快的风格不断演奏着，使五彩缤纷的鲜花显得更为鲜艳，并从叶子和花朵中迸发出蓝光。随着他尽情发挥想像力，弦乐从属七和弦逐渐走向高潮，然后，突然的“Ach，ach！”声，使他认识到这种幸福是多么不可多得。他哀伤地反思着，乐曲的速度逐渐慢下来，幻象顿然化为乌有。尾声非常柔和地含有原先的主题，不过是以断奏和弦来表达；然后以几个持续和弦结束这一曲。现在，诗人决心从自己的困惑中脱身出来，他开始以严厉的心态对待“令人痛恶的老歌”。大胆的升c小调和弦接着是朗诵式的八度音程表示他已下定决心。他似乎在说：“所有这一切都结束了。”让我们将这些古老的恶歌都埋葬在比海德堡盒子大一些的棺材里，放在比美因兹桥还要长的棺架里，让比科隆大教堂里圣克里斯多夫还要健壮的十二条大汉子来抬这棺材。

主题：

谱例 7

Fairly slow

Die al - ten, bö - sen Lie - der, die Träu - me bös' und arg.

主题以各种调性不停地演奏着直至大汉们抬起棺材，此时改为单一的四分音符和弦奏出缓慢沉重的葬礼进行曲。在突强的减七和弦中棺材被推入海中。他非常安详地问道："你知道为什么棺材一定要又大又重吗？"一个滑音记号将声乐提高八度至升 C 音，此时舒曼以其最漂亮的调性变化手法将此变为 D 大调的导音。"因为，"诗人回答道，"在其中埋葬了我所有的爱与愁。"仅这一句话凝聚了十六首歌曲中忍受的所有痛苦。现在钢琴悄悄地滑入"*一个清朗的夏日早晨*"的旋律中去，然后占用了一页舒曼独创的幻想风格钢琴曲迂回前进。难于不去想像舒曼在钢琴前的情景，他不情愿地让伟大的作品离开自己的手。终于，作品在幸福的和平中结束。

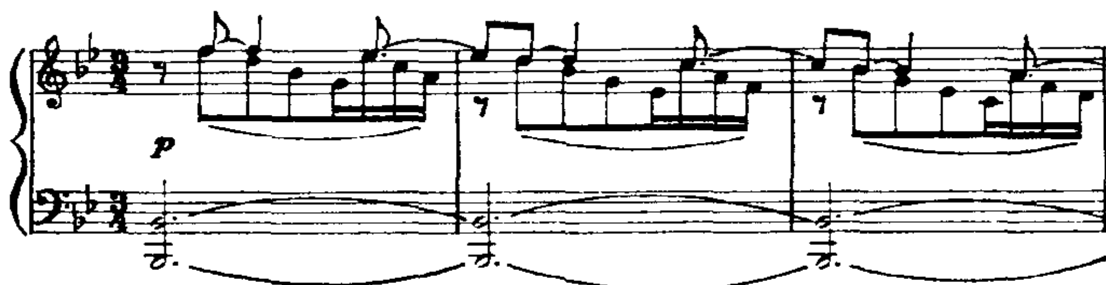
他的笔下还要流出更多可爱的歌曲，但是再也没有如此高水平的形式将诗歌和音乐融为一体，并以如此的心理洞察力深入到诗人的思想中去。即使他不再写一个音符，后代人仍然会把他看作是最伟大的歌曲创作家。

这个时期他又写了四首准备放入这组联篇歌曲里的歌曲，但是后来未被收入。"*你的容颜*" Op.127/2 是一首梦幻曲。情人看他意中人的脸，既可爱又苍白。她只有嘴唇是红的，这里从降 E 大调转到 G 大调，接下来

是在“死亡将把它们吻白”上使用不祥的无精打采的导音。歌曲是美的，只是在诗尾处反复使用起始的几行显得略为减色。第三曲“我的爱展现光华”是一则古怪的故事，讲的是一个骑士和他的夫人受到荒野里的巨人袭击。女的逃走了，男的被杀，巨人踏平他们的家。小音型 ♩♫♩ 表示杀害这位骑士，这倒使我们想起在《莱茵的黄金》（Das Rheingold）中另一个巨人法夫纳杀死他的兄弟。有一个小地方值得注意：在巨人首次出现时，用了“Ritter”（骑士）而没有用“Riese”（巨人）这个称呼。

两首后来编为 Op.142/2 和 Op.142/4 的曲子是不很有趣的“请将脸颊轻轻靠”，以及比较有趣的“我的马车慢慢向前行”。当时有人以为这是舒曼最后一首曲子了，但实际上它写于 1840 年 5 月。这是海涅又一个梦幻，并且有叙述性的谱曲。我们可以在钢琴一个音型上听到马车的颠簸声：

谱例 8

它就是这样穿过多树的乡村。诗人坐下来开始想着他的意中人，在谱例 8 处就改变了。马车颠簸着过去，然后突然有三个幽灵般的人影偷偷溜进来。声乐线条在影子们想吸引他的注意时中断了，影子们做鬼脸、窃窃私语、扭捏作态，然后六度音程有如瀑布般一泻千里，它们在叽叽喳喳中进去。冗长的尾声在马车颠簸声中消失在远方时描绘了诗人的思想。这首曲子很适合放在《诗人之恋》里，但略嫌过于冗长。

不同诗人的歌

有若干歌曲写下时未写明准确的创作日期，但是可以肯定它们都是1840年早期的作品，如Op.27。罗伯特·本斯的“一朵红艳欲滴的玫瑰”（A red，red rose）或说“我的心上人就像红玫瑰”大概就是写于本斯的八首抒情诗的同时，这八首诗出现在艾兴多夫的《联篇歌曲》中。要是不执着于传统的歌曲，那么我们就会发现这首歌曲声乐中的下行五度音是很可人的，钢琴上的右手与左手的动作正相反。这是Op.27/2的情形。第一曲用的是黑贝尔（Christian Hebbel）的诗“哦，亲爱的鸟儿，请告诉我”。这首歌词可能作于更早一些时候，作曲家也没有表明知道其具体的写作时间。第三曲是夏米索（Chamisso）的“我该怎么说?”；它表达了一个年纪较长者在接受一位年轻女孩的爱的时候所流露出的疑虑。夏米索三十八岁时娶了一个十八岁的少女。也许这使舒曼想起了他第一次吻十六岁的克拉拉的那个晚上，

而那之前他一直把她当作可爱的孩子看待。这是以非常短的乐句来表达一个男子的胆怯。第四曲是吕克特的“茉莉花丛”，这是一首可爱的短曲。作曲家在手稿的边缘空白处说明，这是一个从激动人心的大自然和人类之爱的象征中来寻找音乐的尝试。茉莉花睡着时呈绿色（钢琴上的十六音符组表达了树叶的轻轻飘动），清晨醒来的第一瞬间呈雪白色。“怎么回事？”灌木丛以减七度琶音问道。“这是树在春天里做梦时发生的事。”这首快活的小曲应该常让人听听。Op.27 的第五曲亦即最后一首曲子的写作时间比前几首曲子迟得多，但是在这里谈论它比较方便些。这是乔治·齐默尔曼（Georg Zimmermann）的“只要温柔一顾”，非常多愁善感，对舒曼可说是个圈套。一支悦耳的旋律周而复始地重复着，到结束之前几乎叫人听得心烦意乱了。

Op.51 的歌曲有吕克特欢快的“小民歌”。作曲家对此评价甚高，在收入 Op.51 之前曾出过两次单行本。在轻快的伴奏下，女孩戴着绿色帽子来到花园中，她第一个想到的就是她的情人。简单的诗句配上同等的简单曲调，但格调十分欢快，如在她走路时是以断奏来伴奏，在她想着情人时伴奏又变成连奏，她的“mein erster Gedanke”十分热烈，最后的“was nun mein Liebster

tut"，在唱到"mein"（我的）和"Liebster"（爱人）两词之间时，音乐几乎喘不过气来，极为精美的尾声使她运用自如。第三曲是卡尔·克里斯滕（Carl Christern）的"我不想远游"，正是在罗伯特和克拉拉想私奔以逃过她父亲对他们婚姻的禁令时写的。"我的家乡是这样美，为什么我非得远走他乡？天空很明媚，但我心上人的微笑更明亮。"舒曼在一封信里告诉克拉拉其中音乐是"又一种形式的诙谐曲"。1839年写的《钢琴曲》（Klavierstücke）Op.32/1的诙谐曲就将起初的两小节转为第11～13小节。曲子生气勃勃得令人愉快，钢琴直截了当地答复歌唱者的词。这是一首分节歌曲，热情、音域合适，因而人们很乐意唱它。

到3月底，舒曼已经写了约四十首曲子，他必须休息了。但是到了4月他又回到工作岗位，为Op.53作曲。第一首"布朗黛尔之歌"，也是舒伯特最后一首歌曲"鸽邮"（Die Taubenpost）的歌词作者塞德（Johann Seidl）写的诗。这是叙事曲风格，述说理查一世及其忠实游唱诗人的故事，当他被奥地利的利奥波德绑去做人质时，这些游唱诗人是如何设法寻找他。这个故事要是公演起来实在太长了。第二首是洛伦萨（Wilhelmine Lorenz）一首拙劣的诗，题为"罗蕾莱"。比较有趣的是

海涅的一出小话剧："可怜的彼得"一、二和三幕。两个刺耳的和弦听起来像是在弹奏轮擦提琴（hurdy-gurdy）。舞台上正跳着乡村舞蹈。可怜的彼得孤单单地站在那里，看着他的心上人和他的情敌兼她的新郎汉斯跳着舞。他沉思道："假如我不是个理智的人，我就会伤了我自己啦。"第二幕起始是一个悲怆的 e 小调三和弦。我们立刻就明白了他的理智不怎么坚强了。他无法面对格蕾特，他太害羞了。于是他只有跑到山上去哭泣。只是那支舞曲还在他头脑里转，或者说是尾声的钢琴声久留不去。第三幕他脸色灰白，所有的女孩都在问："他是从坟墓里来的吗？""不，"邻居们回答道，"他是在往那儿去的途中。"最后几小节的丧礼进行曲可以把它看作是当真的，也可以说它是讽刺性的。总之，海涅自己并未为爱而死，他已经把它埋在我们所知道的《诗人之恋》中了。他的另一首诗有一种很不寻常的情绪。我们知道他在挣扎着不让自己写花朵、爱之梦等等题材，因而他必须去写其他的事物作为练习。Op.45/3"海滩之夜"就是一例。一群朋友从岸上看着海面上一条船。一个流动的形象暗示汹涌的海浪。他们看到灯塔上亮起灯光，同时谈论着远方的国土。钢琴以各种指法描绘出各不相同的国土。海涅以喜剧性的手法来描述

“肮脏的拉普兰人”和他们的尖声喊叫，舒曼则在声乐上以拉长的高音来表达。在回到第一主题后，看船者全没了声息，船也已驶出视线之外。这是一首很值得一唱的歌曲。

还有两首叙事曲形式的海涅歌曲也是写于这个时期。Op.49/1是众所周知的“两个步兵”。海涅极为敬仰拿破仑，舒曼也如此。这是一则有关两个步兵的故事，他们是被俄国人释放的战犯，现在正在归途中。引入他们的音响是军号和一阵击鼓声；描绘他们疲惫不堪的形象是在低音部的下行八度音程乐段，不过，鼓声表明他们的精神尚未到崩溃地步。当他们获悉战争已经失败，拿破仑也已被俘，他们哭了。两个人的看法对比鲜明，较实际的一个人决定回家，而另一个崇拜英雄的理想主义者想到自己心中的英雄已被俘从而完全失去了斗志。他请求他的同志说，他死后将他埋葬在法国的土地上，并把火枪一起埋在他身旁，有朝一日隆隆的炮声惊醒了死者，使他听到“马赛曲”（Marseillaise）声，他将从坟墓中一跃而起来保卫皇帝。最后，在他死去时，音乐是以缓慢的和弦进行。舒曼一般对叙事曲形式的配乐并不很成功，但是这一则故事激起了他的想像力从而产生了一首伟大的歌曲。另一首叙事曲“兄弟阋墙”就无

法比了。故事叙说两兄弟为争夺女伯爵罗拉的允婚而大打出手。其处理方法完全是直截了当的民歌风格，用柔和的抒情方式来描绘女伯爵，她决定不下究竟要哪一个。两兄弟为此而斗死。许多世纪以后，城堡已经不复存在，但是半夜里在山谷中仍能听到斗剑声。音乐中没有什么变化也没有什么剧情。这就需要一个非常有经验的、充满激情的歌唱家来产生预期的效果。

夏米索和《女人的爱情与生活》

在大批作曲之后，舒曼需要休息一段时间也是无可非议的。克拉拉回到莱比锡，请求结婚的法律案件也已呈上法庭。一直到 7 月份，舒曼才又回到歌曲写作上来。还有比这种事更自然的吗？他觉得他应该向诗歌中求得一个年轻女性的生活和爱情的答案，对他来说“女人”即意味着克拉拉。因而他下一部作品即夏米索的诗《女人的爱情与生活》Op.42。这是一部关于女人生活的详尽记述。这里如同在海涅作品中一样没有讥讽和恐惧的情节，而只是直截了当让作曲家发泄感情的诗作。根据现在的观点，这些诗中的女人真是逆来顺受的可怜虫，但是如果我们不想错过一些极美的音乐，我们最好把自己放在写诗的年代。克拉拉大约比舒曼小九岁，从还是个小女孩的时候起，她就一直很敬佩他，因此诗中那个态度非常恭顺的女人在他们俩看来没有什么不自然之处。我们还应该牢记那个时代的女人所处的地位，尤

其在当时的德国与现在的德国是十分不同的。今日的歌唱家唱起这些歌曲如果要叫人信服，她就必须忘却她今日的思想而设身处地想着自己是十九世纪的女人才行。夏米索的诗在品质上可能不是最好的，但它富于表现力，完全与舒曼的音乐协调合拍。

第一曲“从我遇见他的时候起”：女主人公刚见到男主人公。她被他的外表所迷，从而对所有事情、所有其他人都视而不见。有一个很美的乐句“wie in wachen Traume”，如果在“wachen”这个字的高音符上再逐渐加强音量，那就糟了。在她混沌脑子里的一个男人形象的概念是在“tiefstem”这个字上下行七度音程来表达。诗的最后三小节被引用在 1841 年的《降 B 大调交响曲》的慢乐章中。歌曲是分节歌曲的形式，在第二个诗节里，女孩的一个愿望是悄悄地回到自己的房间里去哭。第二曲“他是万有之最”告诉我们她为何一定要哭。他是最了不起而又不大容易接近的人。这里用反反复复的和弦来表示她那跳动的心，在间奏中，钢琴继续其开场的乐句。她将他与天上远不可攀的星星作比较，她用刀挖着自己的伤口，为了祝福他找到值得他爱的那个女人，即使这会使她心碎她也在所不惜。钢琴上二分音符的悲哀小音型下降到四分音符表达了她这不自私的行为

所带给她的痛苦。乐曲以重复第一诗节，在“他是这样和蔼，这样好”的歌声中结束。下一首曲子“我不能理解，也不敢相信”没有前奏曲：不可能的事情发生了。声乐爆发出莫名其妙的惊讶声。她简直不能相信，她一定是在做梦。短促的和弦强调了她的迷惑不解。但是她以他的话来消除自己的疑虑：“ich bin auf ewig dein”（我永远是你的）。那么，如果这只是一场梦，那就“让我死，让我在他怀中做梦，在永恒的祝福中”。她再次表示惊讶，他居然在那么多的人中选上了她。现在她是正式订婚了，在第四曲“我手指上的戒子”中，她在默默的狂喜中凝视着这只戒子。这里用“Innig”作指导是非常恰当的。她在自言自语地想着她的未婚夫是如何向她展示了一个有无限价值的世界。她将自己全部献给她的丈夫，为他服务，只有在他的光辉下她才能发光。音乐以下行音程来表达她的献身和服务，就在唱到“ihm leben”。在第二曲里她答应祝福自己的情敌，我们将在下一首曲子里再遇到此事。伴奏轻轻地向前流去，只除了在想起献身时音乐变成反复的八分音符和弦。第五曲“姐妹们，请帮助我”全是喧闹和骚动。这是她的结婚之日，人们在替她穿戴以便参加婚礼。她不知道该笑还是该哭。钢琴上的琶音使我们想起 Op. 25/1“献辞”

的起始小节。姐妹们在缠绕她的桃金娘花环时，她心中突然有种愚蠢的害怕感升起：她的情人是多么不耐地等待今天这个日子呀！但是她要以清澈的眼睛来会见他，因此她一定不能哭。她再次决心把自己奉献给他，然后眼泪汪汪地向姐妹们道别。她最后几句话非常聪明地放低声音，以表示她并未流泪。尾声愉快地在她退场时奏起婚礼进行曲，她现在结婚了。第六曲“亲爱的，你仔细看”是现代女性最难接受的。它给我们的女主人公二十三个小节的慢板音乐让她告诉其夫她怀孕的消息，连钢琴都在告诉他这件事。在非常轻微的、类似宣叙调似的和弦伴奏下，她问其夫为何他不懂她的突然哭泣。因为她太害怕了同时又太快活了；如果她能想出适当的语言告诉他就好了。让他来把她搂紧在他的怀抱里吧，这样她就可以在他耳旁轻轻诉说了。钢琴为她做了这些事，钢琴奏出该曲最初的几小节音乐。在钢琴反复奏出这些和弦时，她拥抱着丈夫说道：“现在你能理解我的眼泪了吧。”在第一页的音乐中现在她毫无拘束地谈起即将出现的婴儿和打算把摇篮放在何处，她快乐的梦想即将实现，而她的丈夫会报她一笑。在简短的间奏后面，以她的一声叹息“dein Bildnis”结束了该曲。两个和弦开始第七曲“在我的怀抱中”。她和婴儿说话完全

是个作母亲的样子，钢琴上以摇摆的音型表达。她歌唱自己的幸福，一种只有母亲才知道的幸福；她可怜男人们永远享受不到这种幸福。在最后一页，琶音换成短和弦，此时她抱起婴儿紧紧搂着。尾声是一段美丽的弧线旋律意味着母亲将婴儿上下地举着。如果有些诗似乎很多愁善感，其所以能让人忍受，是因为有可爱的音乐在陪衬着，最后一曲尽量使之符合真实的生活，舒曼的配乐可谓天衣无缝："如今你使我初次受苦"。这首曲子开始为 d 小调三和弦，毫无疑问是音乐中最生动活泼的和弦之一。我们有一幅生动的图画，一位妇女在受苦受难中，无泪的眼睛盯着她丈夫的尸首看。声乐以轻声的宣叙调责备他第一次如此伤害了她，并且是致命的。现在这个世界是空荡荡的。在"leer"（空）这个字上，音高升高了。到了曲终才下降下来。在"leer"上的突强和弦听起来叫人心寒和空洞，悲剧式的半音阶听起来无限地感人。幕下，她的幸福却在这里，"du，meine Welt"长时间的休止，然后钢琴尾声把她带回她第一次看见他的地方，他，将是她的一切，不断重复着这部联篇歌曲的第一首音乐。人们无论怎么感到诗人的奉献，同时也不会忘掉作曲家的完全真诚。如同在《诗人之恋》中他能洞察海涅诗句的复杂性，因而由于热诚的同情心使他

能全面地理解一位少女的身心和通过婚姻、为人母、成熟、成为寡妇的发展历程，然后以难忘的音乐来表现它。

夏米索还提供关于女人的三首叙事曲的歌词，即Op.31。第一首是“狮子的新娘”，这则可怕的故事是关于一个少女和她所宠爱的狮子的故事，很有些生动的笔触，但是太长了难以使我们兴趣不减。舒曼在戏剧性方面的天才不足以维持一则长篇故事始终生动活泼。他对狮子庄严的步态和新郎到笼子里来接新娘时野性的咆哮声都采用了十分形象化的弹奏法，新娘在笼子里与狮子道别，但是她的长篇大论和断断续续的题辞把情节拖得过长，即使在高潮时使用变化和弦都无法弥补这个缺点。“占卜少女”则比较成功。主题很轻松也很丰富多彩，舒曼以许多生动的弹奏来表现呼应。歌词是从贝朗瑞（Béranger）的法文诗翻译过来的。一个女孩子在她母亲睡觉时放下手中正在织的毛线，拿起一副纸牌。歌曲起始是一个轻松的动机，预示着比才（Bizet）的《卡门》（Carmen）中的发牌这一幕。我们被带领着看各种各样的牌面，每一种都配有适当的音乐；每一次小女孩都想起什么好事情，但每翻开一张纸牌就粉碎了她的希望。最后，出现了一个可怕的女人，于是彻底摧毁了她

的幸福，这个时候她母亲醒了就开始骂她。女孩悲哀地喊道："纸牌当然不会说谎！"这是一首很可爱的歌，我们从中看到一幅这个傻姑娘和她算命的动人画面。第三曲"酡红脸颊的汉娜"也是译自贝朗瑞的作品，乐曲较长，有一首可选择的合唱曲，引不起笔者的兴趣。

除了翻译法语外，这位既有天才又大量旅游的夏米索也翻译了一些丹麦诗人安徒生（Hans Andersen）的抒情诗。其中有四首由舒曼谱曲，还有一首是译自现代希腊语版本，构成 Op.40。第一曲"三月的紫罗兰"是有关一个年轻人的有趣故事，一个霜冻的早晨，这位年轻人看着窗玻璃上冻成的冰花。在玻璃后面是两只笑吟吟的紫罗兰色眼睛。暖和的哈气把冰霜融化掉，然后"上天帮助这个年轻人吧"。乐声响起切分音的优雅的断断续续曲调，旋律的节拍滞留在"Augenpaar"这个词上。它不断重复这个小玩笑，然后由一首欢快的尾声结束了这首歌。这真是一首可爱的小曲子。第二曲有一个非常斯堪的纳维亚化的主题，题名叫"母亲的梦"，讲一位母亲快活地庇护着她小儿子的摇篮。但是，引子警告过我们情况并不怎么好。这是我们在"黄昏"（谱例 6）已遇到过的主题，因为在第二诗节里乌鸦在她窗外呱呱

地叫，说道："你的天使长大会成为一个贼，这个强盗将供应我们肉吃。"伴奏一直继续着这个不祥的主题直至尾声的结束。第三曲"兵士"是一则有关年轻士兵的悲惨故事。他按着沉闷的鼓声心烦意乱地走着，正和另外八个兵士组成的行刑队向一个将要被枪毙的最好的朋友走去。这些人准备射击了，九颗子弹中的八颗都偏离了方向，因为这八个人的手颤抖得厉害，只有"我，我打中了他的心脏"。这最后一句话是在钢琴上用颤音轻轻奏出的。尾声暗示这位牺牲者下垂的身躯，这是一则悲惨而感人的歌曲，短得不至于太伤舒曼的脑筋。

第四曲是"游唱诗人"，将它和其他两首婚礼歌曲比较是十分有趣的。声乐旋律使我们想起 Op.39/11"森林中"和在《诗人之恋》中的提琴演奏和舞蹈主题"传来笛子和提琴声"。本曲中的提琴不是连续奏的而只是声乐的回声，重复低音部连续的舞蹈节奏。讲故事者说到新娘脸色死灰色般地苍白时，喧闹的演奏停了下来，"她不会忘记他是怎么死的，参加宴会的不是新郎。他站在大家之中欢快地拉着他的提琴。"接着在一声裂帛般的和弦之后，提琴手抓紧他的提琴奏得更欢。他的头发变灰白了，他疯狂地在撕扯着琴弦。突然曲调停了

下来，只有打拍子的低音部仍继续响着。他喊道："我不想看，我简直气疯了。但是你为什么指着我?"调性变了并且速度很慢，他祈祷道："哦，上帝呀，别让任何人疯了，我也是个拙劣的音乐家。"在冗长的尾声中音乐逐渐停了下来。这部联篇歌曲的最后一首完全是个对比；它就是译自希腊语的那一首。"暴露的爱情"是一首迷人的小曲。两个情人在亲吻，没有人看见，但是一颗星星从天上掉下来将此事告诉了大海，大海又告诉方向舵，方向舵又告诉舵手，舵手又告诉他的情人。现在大街上的每一个男孩和女孩都在歌唱这件事。伴奏非常轻，起初几乎让声乐独立无援，然后逐渐大声起来，直至十分饱满，此时消息正传到男女童们的耳中。可爱的尾声以一段快乐的小音阶乐段结束——或者可以说是以半音装饰琶音结束为佳。

美好一年的结束

这一年的最后一些歌曲以 Op.36 开始，即罗伯特·雷尼克（Robert Reinick）的《摘自画家歌集的六首诗》(Six Poems from a Painter's Song-book)。“莱茵河畔的星期日”描述一个星期天早晨在莱茵河畔的散步，教堂的钟在响；水面上有一条船；一切都很幸福虔诚。声乐线条既悦耳又宽广，并在一处与低音部的旋律形成卡农。反复的和弦伴奏移动到高音谱号产生一种管风琴的效果，此正是人们从教堂里走出之时。第二曲“小夜曲”基本上是传统的小夜曲诗歌，但谱以分节歌曲形式的迷人音乐，有如吉他声的伴奏；是一首很值得歌唱家注意的歌曲。第三曲是“没有更美的了”，“他们第一次见面时，他觉得没有比凝视她的眼睛，和亲吻她而后要娶她为妻的事更美的了。”这样的话语怎么会不煽动作曲家的心来给它谱上非常美妙的音乐呢？起始的小节使人想起沃尔夫（Hngo Wolf）在他写“初次邂逅”（Erste Begeg-

nung）时的印象。第四曲“寄语阳光”是我们小时候都会唱的“哦，阳光”（O sunny beam）这首歌。它属民歌形式，是瑞典歌唱家林德（Jenny Lind）最喜欢的一首歌。第五曲“诗人痊愈”是一首很古怪的歌曲。小精灵的女王于一个月夜来到诗人身旁，想诱他离开他凡人的躯壳与她在梦之国共度生活。她唱道：“我是她，就是你常梦见和歌颂的那个人。”颤音和弦描绘了小精灵的舞蹈和女王的出现。但是，早晨一来，诗人就决定要另觅爱人，要纯洁而正直的人。该曲的结尾与 Op.39/3“林中对谈”的结尾使用了同样的和弦，后者讲的是一个更为强大的女妖。人们不禁要问这首歌是不是为新郎所作，是否要他向不适合于一个已婚男人的思想告别？最后一曲为“爱的信息”，在原稿上还写下这样的话：“二读结婚公告日”。8 月 12 日这一对年轻人终于获得了法院最后的判决，现在他们可以自由地实现结婚的计划了。24 日舒曼写信给克拉拉说她将收到一封可能是以音乐方式表达的情书。如果就是这一曲的话，那当然是达到他目的的最理想的结果了。实际上这是一首有歌词的钢琴曲，她高兴的时候可以又弹又唱。旋律非常具有可唱性，歌词也是人们所想像中那些词句。

这些情歌之后是盖贝尔（Emmanuel Geibel）的有关男人的三首曲子，编为 Op.30。“少年与魔角”是一首非常欢快的曲子，有极华美的曲调和舒曼最喜欢的号角声。第二曲“小仆役”的音乐非常美，声乐线条非常有趣，只是这位小仆役可太卑贱了，他随时准备侍候他的女主人，不论做什么都在所不惜，甚至可以护送她去会情人，在他们亲吻的时候为他们站在外面把风。只是在“du andre küssest”这一段逐渐慢下来的曲调中表示有些勉强的样子。三首曲子的最后一首“希达哥”有个古怪的“卖俏”（Etwas kokett）指示，大概意谓勿将这位贵公子的大吹大擂看得太认真了。他晚上骑着马出去，带着他的剑和曼陀林以防遇险或自娱，或是与人搏斗或是向女士们唱小夜曲。此时的伴奏是波莱罗舞曲（bolero）的节奏再加上轻弹曼陀林的曲调，曲调之美都可能使马勒在其《大地之歌》（Das Lied von der Erde）的男高音的第三曲中想起它来。

谱例 9

Etwas kokett

Es ist so süss zu sche – rzen

以优雅的随意弹奏突然转调方式表达塞维尔夫人们，以下行乐句来暗示从某个夫人的阳台上向主人公抛了玫瑰花瓣，一想起危险性，调性又转到 D 大调，歌曲以他的炫耀转而喜气洋洋地结束，他夸口说他不是带着花朵就是带着伤痕回家。

这是一首令人愉快的歌曲，充满了兴高采烈的情绪，用男高音或高男中音演唱最为精彩。这个令人兴奋的 8 月还有一首为盖贝尔配乐的曲子就是 Op.51/1 的“思慕”。该曲以交替八度音程如奔流般的三十二分音符开始。在略为停顿之后，声乐在以三连音的八分音符和弦伴奏下响起。这是一段优美而激烈的旋律，表明诗人在哀叹北方生活的局限性。这里钢琴上的降 D 强音给

了人凄冷的感觉。他渴望逃往温暖的地区，在“wohl leuchtet die Ferne”这一句上从小调转为大调有一种极为可爱的效果。这里有一句摘自舒伯特“流浪者”（Der Wanderer）的“kann nicht hin”。青春已过，时间飞逝，这就是本曲的主题。如同起始时一样又是一段三十二分音符的奔流结束了这首曲子。此曲当时一定惊动了莱比锡人，舒曼承认这是很不寻常的一首。

9月12日，克拉拉二十一岁生日的前夕，长久的等待总算已经过去，这对年轻人终于完婚。在重新谱写艾兴多夫的“挖宝人”Op.45/1之前已到了11月。这首曲子述说一个人在黑夜里在死人墓上紧张地挖掘财宝，而此时全世界却都在安睡；一段形象化的音阶乐段生动地使人联想到挖掘的动作。在“上帝的天使在宁静的夜晚歌唱”这句上，钢琴部分变化到八分音符的琶音。突然发亮的红色金属映入这个人的眼帘。他更加猛烈地挖呀挖地，口中还喃喃自语：“Und wirst du mein, mein”。他越挖越深，直至石头都砸在头上了，他还在挖。突然，在反向进行的断奏三度音型上爆发一阵哄笑。天使的歌声悲哀地在空中回荡。最后在不停的挖掘声中结束了全曲。这是一首非常出色的曲子，值得常听。下一首曲子“春游”没有什么特别有趣之处。

为弗勒利希（Abraham Fröhlich）的“修女”谱写的一首非常美丽的曲子加入已有两首叙事曲的 Op.49，成为第三首曲子。一位修女站在花园的玫瑰丛中看着房子里婚宴上的新娘。舒曼为引子和修女设计了一种有如管风琴效果的音乐。调性从降 D 大调转到升 c 小调，以欢乐的曲调来描绘这所房子的少女。少女走到窗口让风来吹吹她那发烫的双颊，这位修女（现在又回到降 D 大调）将新娘和自己作了比较，新娘在白色婚礼花环下脸颊红红地，而自己在红玫瑰花丛中却脸色惨白，落落寡欢。“Freudenlose”在不果断的属七和弦上可怜地颤抖着，歌曲在这种声响中结束。另一首很哀怨的歌曲题为“少女的忧伤”是在舒曼死后发表的，编为 Op.142/3。这是一幅绝望的画面，谱曲十分简练，十分动人。

含十二首歌曲的 Op.35 所谱的是克尔纳的诗，这是舒曼为回报诗人所写，因他曾于 1827 ~ 1828 年间的早期歌曲中用过他的五首诗。它们惟一的联系就是一定的调性模进。第一首“暴风雨夜的乐趣”。如同卢克莱修（Lucretius）一样，诗人将外面的暴风雨和自己在温暖舒适的室内听这声音进行对比。切分音的和弦和八度音阶经过句创造出相当好的暴风雨效果，声乐线条也非常

好。第二首“爱与喜悦，消失吧!”是为男高音而作。从奥格斯堡的一所房子里出现一个少女，她走进了大教堂。她跪下向圣母请求收留她，但不知道此时自己的头上已长出百合花环。她走近主祭台，全体会众对她头发上的光辉惊讶不已。她祈祷道：“请接受我做个修女，我渴望爱和快乐。”一直注意她的那个男子于是祈祷道：“上帝给她安宁吧，她是我的心上人，虽然她并不知道。爱与喜悦，消失吧!”这是一首非常美的引人入胜的曲子。右手连续的曲调表明她坚定的行进决心直至最后的奉献；沉重的低音部八度音程使我们想起在《诗人之恋》中第六曲的情景，那里描绘了大教堂的钟声。庄严的和弦将场景改换到那个在走廊里注视女孩的男子。如往常一样，年轻女性总最能打动舒曼温柔的心怀。“流浪之歌”是一首欢快、生气勃勃的民歌。“新绿”是一个令人愉快的旋律，表达了对春天来临的高兴之情，尤其引人入胜的是钢琴部分的欢快节奏。第五首是“留恋森林地”，述说一个男子从森林之国被流放到广阔的草地上居住。在琶音伴奏下，他唱着怀乡曲，想念着家乡的鸟儿和河水，但是在家乡却是非常地宁静，甚至鸟儿唱起歌来都懒洋洋地。据说勃拉姆斯十分喜欢这首曲子。第六首“亡友的酒杯”是为了纪念诗人一位朋友和

保护人而写的。在舒曼早年生活里有一个亲爱的朋友路德维希·舒恩克（Ludwig Schunke），他在谱写这首动人的曲子时，脑子里一定在想着这位朋友。诗人以一种像是圣咏（chorale）的曲调对着他朋友从前曾用过的一只空酒杯说话。乞灵于天使的法术仪式在进行中；他在杯里倒了德国酒然后盯着它看。一段古怪的八度音程为声乐伴奏，“我在你内心所看到的不会对众人说”。他饮酒；午夜的声音；杯子也空了。水晶杯的深处仍响出那音符。舒曼成功地创造了一种魔法的气氛，那确是很感人的。在“漫游”中可听到号角声，旅游者上路了。这首欢快、轻松的曲子安排在前一首歌的紧张气氛之后真是一个愉快的解脱。第八首“静默的爱”的前奏曲和尾声是引自舒伯特的“她曾来到这里”（Dass sie hier gewesen)。诗人哀叹自己歌颂心上人的优点还远远不够，这就是为什么现在他要唱这首小曲的原因。这是非常投舒曼之意的主题。因为凡涉及克拉拉，他总觉得自愧不如，其结果却是非常可爱的。第九首“问”既无前奏曲亦无尾声，只是作为第八首和第十首的桥梁而已。“没有鲜花、小鸟和黄昏的美，还有什么能在忧虑的心中填满欢乐呢?”钢琴紧接着声乐线条。结束时的柔板在关系小调的属音上，似乎将某些悬念抛在问题的答案上。

第十首“偷偷流泪”开始是6/4拍的四分音符和弦断奏，自始至终是缓慢的、持续的低音，并继续下去几乎贯穿全曲。声乐上有一种气势磅礴的旋律，对一个有好的呼吸能力和控制力的歌唱家来说，唱起来真是美妙绝伦。“你从酣睡中醒来望见一片可爱的蓝天。你在快活地熟睡时，蓝天却在哭泣。许多人夜晚因哀愁而哭泣，早晨醒来却又快活无比。”这首歌曲即使充斥了过多过长的间奏和尾声，但仍然不失为是首非常可唱的歌曲。

Op.35的最后两首歌曲几乎有相同的谱曲。人们不禁要问为什么。第一首歌曲的音乐不怎么适合于第二首的歌词；但是却放在一起唱，第二首在运用前一首已听到过的曲调就似乎增加了一种辛酸味道。“谁令你这般苦恼?”中主人公被问及其所以如此痛苦的理由，他回答说实际上没有什么人伤害了他，相反地，她倒是个医治创伤者。不，是人们不让他休息。一个动人的效果就是在“Keine Sternen Nacht”突然进展到“Kein Schatten”，从降E大调转到降G大调——然后又在最后一曲“古琴”上逐渐回到降A大调。这里他扪心自问，为什么大自然不能将他从恶梦中唤醒。他们听见的只是一个年轻人的旧心声，而这位年轻人却是信任这个世界及其乐

趣的。那些日子都已过去，只有一位天使能唤醒他。音乐在此戛然而止，没有任何尾声，奇怪的是，没有尾声却更为动人。

还有两首以克尔纳的诗为本的歌曲也写于这个时期，但一直到后来才出版。这就是 Op.127/1“歌者的安慰”和 Op.142/1“在歌唱中获得安慰”。

许多时候是罗伯特和克拉拉合作为他们的朋友吕克特的《爱之春》中某些诗歌谱曲。有些是两人共谱，有些是克拉拉一人谱写的，有些作品可以看出合作的痕迹，它们以 Op.37 出版作为送给克拉拉的生日礼物。本来只准备把它们作为轻松歌曲，其中只收进罗伯特自己的独唱曲。第一首“上天流了一滴泪”是一首幻想歌曲(fanciful song)。上天流了一滴泪，这滴眼泪开始被包在一个贝壳里，又变成了一颗珍珠。诗人祈求让他将心上人如同珍珠般拥在自己怀里以保她的安全。这首充满柔情的曲子以其萦绕在心头的曲调可谓美妙之极。第三首“哦，殿下”是一首很有趣的小曲子，只有一页。一只夜莺求一位有钱人让它在花园里有个栖身之地，它将以歌唱来回报。其尾声写得非常精致。第五首“我尽情享受春的气息”是一首很有趣的歌。情人觉得春天在他心中，他所爱的女孩就在他身边，在他们之间是上帝所赐

的爱的春天。这些诗句对这对年轻夫妇肯定非常具有吸引力，钢琴部分可以听出克拉拉也参与了谱曲工作。第六首“爱人啊，我们如何能分离？”是一首可选择二重唱形式的分节歌曲。是一首很吸引人的歌，极用心地考虑了诗中的押韵，但是对四个诗节来说太轻微了。第八首“翅膀啊翅膀，你是为飞而生”，这是翅膀的流放呼声，飞过他年轻时的生命，飞向他的故乡。他常常梦见被带到天上星星之处，但是太阳的灼热把他的翅膀融化了就像伊卡罗斯❶的翅膀一样，他坠入海中被生命的风暴所吞没。曲子里有几个很好的环节：表明翅膀翱翔的飞腾琶音、切分音的和弦以及调性的转换，所有这些都帮助这首长歌保持生动活泼的情趣。第九首“玫瑰、太阳和太阳”是一首温暖人心的情歌，就像其他许多首歌曲都是在克拉拉身旁写的，这首曲子有一段非常长的尾声。这是一首给人留有相当印象的歌曲，尽管钢琴家在此占了上风。第十首“哦，太阳！哦，大海！哦，玫瑰！”又吸收了前一曲的主题，但是以分节歌曲形式出现，有几处歌词的谱曲相当笨拙。

---

❶ 希腊神话中的伊卡罗斯父子双双以蜡翅黏身飞离克里特岛，因飞得太高，蜡被太阳光融化，坠入爱琴海而死。——译注

海涅的三部曲“悲剧”，原先是为合唱团和管弦乐团而作的，可能写于这一年，不过是作为 Op.64/3 出版的。这是一位情人强烈邀请其心上人与她一起逃走的故事。钢琴上是切分音和弦，间奏中有一支右手旋律，由回音装饰着，这就易于使人们相信这首曲子是相当早期的作品。当这位男子对女孩说如果她不跟他一起走，他就会寻死，此时一个表示悲伤的音符渐渐出现，不过在尾声中表明她还是跟他走了，这是用一串上行和弦表示的，但是又突然下降给人以大祸将临的凄冷之感。第二首曲子根据海涅所言是一首民歌，而舒曼将它谱得非常简单并且极为精练。引子为 e 小调，很短。讲故事者叙述，在一个霜冻的春夜，所有的花都枯萎了。一男一女从家里逃出来，他们东游游西荡荡，最后两人都死了。这首曲子谱写得又美又感人，伴奏甚少。它引向第三首曲子，舒曼不知为何将它谱成二重唱，从而排除了作为三部曲演出的可能性。

还有一首未注明日期，也没有作品编号的小曲子**“士兵之歌”**，是采用了霍夫曼·冯·法勒斯雷本（Hoffmann von Fallersleben）的诗作。孩子们总想当个士兵，曲子的进行曲节奏极好，再加上激动人心的曲调使孩子们特别高兴。一首谱得不很出色的曲子为伊默尔曼

(Immermann) 所作的“在莱茵河上”，加上一首歌德所作的“情歌”便凑全了 Op.51，其中的其他曲子已经陈述，这里不再一一列出了。后面这首歌是在“东西厢房”（Westöstlicher Divan）的注释上摘下的，上面写有“密码”（Codes）字样，想必是作曲家和克拉拉之间的代号。尽管歌词很模糊，但谱出来的音乐却美妙至极。

1849 年的歌曲

舒曼谱写歌曲最美好的一年，始于 1840 年 2 月，直至 1841 年 1 月结束。此时作曲家比过去任何时候都高兴，而带有浪漫色彩的诗人们的哀愁却暂时失去了魅力。作曲家觉得有舒展一下翅膀的需要。当时管弦乐作品和室内乐作品正在呼唤他的注意。1844 年他们一家迁至德累斯顿，从此时起至 1849 年之间只偶尔有一首歌曲问世。他告诉我们他在以新风格写作，他的作曲已不再是为了需要，而是为了消遣。

1847 年有一首“士兵的新娘”Op.64/1，是莫里克（Mörike）的诗。所谱的音乐是欢快的进行曲节奏，当沃尔夫写“小鼓手”（Der Tambour）时，一定想起这首曲子。也和沃尔夫联系在一起的还有莫里克的“被遗弃的少女”，舒曼的谱曲不幸被这位备受人喜爱的年轻作曲家蒙上阴影，不过它有其自己的优点。在一封信中沃尔夫说：“星期六我无意间谱写了‘被遗弃的少女’，而

舒曼已经为它谱写了无与伦比的音乐。”难以忘怀的是，沃尔夫这首曲子不能取代舒曼较为简单不怎么激动人心的这一乐曲。舒曼曲中的这位小丫头完全陷入悲惨的境地，连火花都无法激醒她，钢琴上的特强和弦是激醒她的惟一标志。她在想起自己的梦时才略动了一下，而沃尔夫的小女孩则在“plötzlich da kommt es mir”大喊大闹。舒曼的高潮，假如此处可叫作高潮，那就是在“geträumet habe”时用徘徊似的四分音符小节，舒曼太了解沮丧的深度了。单单描写悲惨的情况，很少有其他的曲子可与之相媲美。这两个人的谱曲具有相似之处，尤其明显的是使用三度音程，这肯定影响了沃尔夫。

编年史家的工作开始变得困难起来，因为 1849 年又重新爆发创作热潮，其紧张情况开始表现出来。但是出色的自发性天才已经没有了。虽然舒曼还能够写一些美丽的歌曲，但是数目也很少了。在其他作曲家不断取得成功之处，舒曼显得有些萎靡不振，直到他完全停止写作。

在着手他的歌剧《格诺费娃》（Genoveva）时激起他对戏剧主题的兴趣，于是他开始为混合人声写些作品。其中第一部就是盖贝尔的《西班牙诗戏》Op.74，

有四个人声部和钢琴。这里只讨论独唱的部分。我们讨论的第一首为 Op.74/6 “忧郁”，它是一首绚丽、戏剧化的歌曲，风格相当新颖，在处理上几乎有些歌剧化，有宽广的音程和炫技的乐段，在协和音程上表现绝望比忧郁多。这是一首很好的女高音歌曲。第二首“告白”是一首男高音歌曲，有范围宽广的声乐线条和华彩乐段，不论在旋律上还是钢琴上都明显地是歌剧风格，钢琴开始有一种管弦乐感。第三首没有作品编号，是作为附件附在后面的，题为“走私者”，有吉他伴奏。风格夸张，有许多过分绚丽的乐段实在与舒曼的天才大不相称，除非像人们所说的，这是一种嘲弄的模仿，假使确是这样那就另当别论。

另一部谱写盖贝尔的诗的作品是《西班牙情歌集》，也结合在 Op.138 里。女高音曲“我的内心深处在受苦”不幸被沃尔夫过于深沉的谱曲蒙上阴影。他认为在这首曲子上还可有所改进。第三首的男高音歌曲“哦，多么可爱的少女”又回到我们所钟爱的舒曼上来。这是一首令人陶醉的歌曲，在分节歌曲上有为钢琴谱写的欢快间奏。人们常常听到这首曲子，尤其与下一曲“哎呀，少女是多么愤怒啊”相配合时：“哦，她是多么愤怒呀！她同那一群人一起进入山中，美得像朵花，愤怒得像大

海，哦，天哪！”作曲家没把她的愤怒当一回事。开始时的短倚音（acciaccatura）巧妙地表示出任性，她和一群人在一起时，钢琴上是一个亲切悦耳的小音型。舒曼在这两首曲子中所表现的轻松、风趣的情绪真是太好了。女低音的歌曲是“巍峨高耸的山峰”；女孩看着她的意中人爬上山去，虽然她急着五指乱动地招呼他回来。这时流畅的钢琴伴奏暗示溪水声，这就是她所得到的回答。第五首是给男高音唱的一首“浪漫曲”（“水量充沛的埃布罗河”），有着极细腻、极美的吉他式伴奏。诗人请埃布罗河问意中人她是否还想念他。这里的四个诗节都是差不多相同的，只有最后一段略有所变动。但这是一首非常动人的歌曲。

1848年舒曼在他的钢琴曲《少年曲集》（Album für die Jugend）上获得成功；现在他又想出一部相似歌曲集。1849年德累斯顿发生革命，于是舒曼全家就迁到马克森，后来又迁到克莱夏。像所有浪漫主义者一样，舒曼同情革命思想，但是与瓦格纳不同的是，他不准备为它们而战。因而他为此只写了几首进行曲，然后安下心来写他的《少年艺术歌曲集》Op.79。克拉拉在她日记上这样评论着：“多么不可思议！外面这样可怕的事居然会以如此背道而驰的方式唤醒他的诗兴。所有这些

歌曲都散发着和平的气息。"

歌曲是以难度来排列的，最后一曲为“迷娘”，表现正在进入较为复杂的人生门槛上。全集有二十八首歌曲，最初四首是非常短的分节歌曲，适合于非常小的孩子演唱，但写得美极了。舒曼是五个孩子的父亲，所以他知道什么是孩子们所喜欢的。前面六首诗都是霍夫曼·冯·法勒斯雷本所作。第五首“来自安乐乡”有讽刺味道，但是舒曼对它置之不理，他将这块乐土写成是个蛋糕和杏仁糖（marzipan）之国，进口处由梅子果酱山把关，这些完全是按照天真烂漫的孩子想像中的天国写的。第六首“星期日”，这是第一首从头至尾的作曲，流畅的伴奏非常悦耳和迷人。两首“吉普赛人小曲”是盖贝尔的词（同编为 Op.72/7）。第一首是有关一个吉普赛男童的故事，他入伍当兵，拿到保证金后就开小差跑了。现在他必须被绞死。但是在抓到他时，却先被批评了一通。这则不朽的小故事是专为聪明的描绘滑头少年作音乐短曲的资料所用，叙述得极为精炼并有技巧。尾声中的弱拍强音十分富有感情。第二首吉普赛之歌是有关一个女孩子夜间从家里溜出来的悲惨故事。在第五和第六小节是模仿舒伯特“少女”（Das Mädchen）中的音乐。下一首是邬兰（Uhland）的“少年山歌”，主要

以其号角声和快活的曲调而与众不同。出自民歌集《少年的魔角》（Des Knaben Wunderhorn）的“小仓鸮”排在第十首，这是一首讲述可怜的小猫头鹰的分节歌曲，它被大猫头鹰吓得飞走了去听小鸟们唱歌，但是孩子们赶走它，认为它的叫声是不吉利的。第一和弦的短倚音表示它的刺耳叫声，但是在它的旋律中也还有很温雅、表示道歉的音符。从霍夫曼·冯·法勒斯雷本著作中摘来的户外曲叫作“到野外去”，这时我们就到了歌曲集的精华部分：第十二首“睡魔”。钢琴部分充满详细的描绘，睡魔背着口袋走进孩子们的房间。左手极弱的断奏和弦上悄悄响起十六分音符的乐声暗示软底鞋偷偷走路的声音；急速下行的十度音程表现因为口袋过重而把他压弯了；断奏切分音和弦是孩子们在祈祷时他将沙粒放入他们的眼睛里，然后他小心翼翼地溜出他们的房间。在尾声里当他离开而孩子们熟睡时，第一主题逐渐停息。

另一佳作是众所周知的第十三首“小瓢虫”，这首曲子列入为成年人搜集的歌曲集。虽然谱曲是分节歌曲形式，音乐适用于这则可爱的儿童与瓢虫故事的所有诗节。不论霍夫曼·冯·法勒斯雷本的“孤儿”还是合唱的安徒生的“圣诞歌”都没有太大趣味，但是第十七首

"会走路的钟"却非常有趣。这是提醒孩子们需要注意的事，讲的是一个男童他不肯上教堂。我们听到教堂钟响，他却只想跑到田野去，无视于母亲警告说钟总有一天会来抓他。但是男童想："钟在钟楼里，所以我很安全。"钟声停了下来，突然他看到它动作迟缓、步伐沉重地穿过田野；这时钢琴模仿它那沉重的步伐。他吓得赶快回到教堂里，从此后他再也不必等人来叫。尾声里的钟一直在响着。第十九首"春天来了"又是霍夫曼·冯·法勒斯雷本所写，这是一首怀着眷恋之情的小曲子。"小卫兵"的作者不明，是一首谱写得很简单的幼儿歌曲。较为有趣的是第二十二首"牧人离去"，这是源自席勒（Schiller）的《威廉·泰尔》（William Tell）一剧中的故事。钢琴上有几小节用左手弹的模仿牧人的风笛声一直贯穿全曲。牧人离开夏季的牧场，答应等可爱的五月到来，布谷鸟再鸣、河水再流时他就回来。在反复地唱着"im lieblichen Mai"，然后在"lieblichen"之后戛然而止。艾里克·萨姆斯认为这意味着声音被风带走了。第二十三首莫里克的"春来了"后来由沃尔夫谱写成灿烂而又生气勃勃的曲子。舒曼的曲子就很不一样，非常情意绵绵，在沃尔夫的"非常生动活泼、欢呼"（Sehr lebhaft jubelnd）的地方，舒曼却

要唱出“发自内心的情感”（Innig）。前奏曲有一种压抑的兴奋，“春天飘拂的蓝丝带”在声乐部分以快速的十六分音符表达出来。一种柔和的上行音型表现紫罗兰花在开始苏醒，随着如竖琴声般的和弦迎来春的气息。反反复复的弹奏增强了“Ja，du bist's”（是你呀）的兴奋之情。这首曲子与后来沃尔夫的谱曲相比肯定毫不逊色。

第二十五首“少年猎歌”也是源自席勒的《威廉·泰尔》，有趣的是在边缘空白处写下“作于5月3日，德累斯顿革命之时！”诗中略有潜意识的政治倾向，但并不突出，可能作曲家对此根本置之不理，第二十六首“雪花莲”是吕克特的一首精湛的小曲。鲜花对舒曼总特别有吸引力，这里也毫不例外。钢琴上细腻的音型表示雪花莲垂下头来以及花朵上小铃铛的奏鸣声。昨日的雪花使它们发出清脆响亮的声音：“它们这种鸣响是什么意思呢？噢，快来呀，因为已是春回大地。”这是他最迷人的鲜花画面之一，实在应该经常听。还有余下两首是歌德的诗。源自《浮士德》（Faust）的“守塔人林绍斯之歌”，是一首高塔看守人之歌。不过这首诗似乎没有激起作曲家多少激情；曲调有些平淡无味并缺少变化。“迷娘”就是“你知道那地方吗?”，

将与Op.98a的其他《威廉·迈斯特》艺术歌曲一起讨论。

在革命失败后，舒曼一家又回到德累斯顿，罗伯特在此忙着谱写各种各样的曲子，其中有吕克特的《爱之春》中的《爱之嬉戏》Op.101。第一首是男高音独唱曲“我的声调平静又爽朗”，其实这是两首诗谱在一首曲子里，相当美但很长。第二首是由女高音唱的“爱人啊，你用言语引诱我”，这是一首热烈的情歌。它的起始和弦就是前一首的结束和弦，最初三小节为宣叙调，然后声乐转到向其意中人表示感谢的热烈旋律，因为其意中人的歌是这样地使她激动不已。这是非常好的为女人歌喉所写的曲子，但是人们不得不承认在旋律中有几处有些别扭。这首歌曲之后又是一首男高音唱的曲子：“我美丽的星星”，这里有一个个人的恳求，在之后的有些歌曲中很容易被忽略掉。“我美丽的星星，别让你的明亮被我心中的迷雾所遮蔽，别下降到大地和我所在之处，不如把我提升到你的高度。”下一首“哦，爱人，你是我的守护神”是女低音的曲子。这首曲子有两个不利条件，一是原文充满辅音，另一个，伴奏的原来形式如下：

谱例 10

Putz! mein Stolz, mein Trost, mein Trutz! mein Boll - werk,

全曲充满这种非常有趣的音型，在两页的慢速度之后显然会令人厌烦。

1849 年是歌德一百岁诞辰纪念，是适当的时候为其《威廉·迈斯特》谱写九首歌曲，这是舒曼久已放在脑子里的计划。人们没法不希望他能早日实现这个计划，因为他的精神疾病已不时来骚扰，在这种时候谱曲就无甚帮助了，但它也许对谱写竖琴手歌曲这类题材太有帮助了也未可知。

先谈迷娘之歌："迷娘" Op.79/28 和 Op.98a/1（两者相同）可能是其中最成功者。虽然他对歌德怀有深深的敬意，但是，他对歌德的诗不如他对海涅的诗或其他任何年轻诗人的诗那样熟悉和精通。他谱写"你知道那地方吗?"以短的前奏曲开始，当迷娘在描绘那块土地

上长满柠檬和月桂树的时候声乐加入到吉他和竖琴和弦中来。略为下降的乐句暗示所熟悉的树。反复的和弦代表吹着的风，在说到“Dahin”她越来越激动的时候，和弦的强度和音量也随之增大了，然后在她充满激情地喊道：“我要跟你一起去那里”，此时和弦却平静了下来。乐曲是分节歌曲的形式，虽然最初两句诗配合得很好，但戏剧性的第三句就难办了。在“Drachen alte Brut”和“die Flut”这两句诗上好像没有音符可表达出它的戏剧性，而沃尔夫的乐曲却动人多了。但是除了略逊于沃尔夫之外，舒曼这首乐曲之成功绝不低于其他作曲家。从另一方面说，“只有知道渴望的人”却远远落在舒伯特和沃尔夫乐曲的后面了。它有一定的伤感力，但是过多的重复使之大为减色。“不要叫我言语”犯了同一个毛病。乐曲以迷娘请求威廉不要盘问她开始。当她对他说，到时候黑夜必定要让位于白日，甚至冷峻的高山也愿以它的泉水来灌溉大地时，钢琴在奏到“其他人都有一个友善的胸膛让别人在此哭泣”时转为摇滚进行。此时曲子好像有些踉跄，作曲家求助于重复这句话“und nur ein Gott”，这就摧毁了紧张局面。总的说来这首曲子很美，但其结尾却令人失望。“让我如天使一般”是迷娘的最后一首歌曲，她预感到自己的早逝，要求让

她穿上如天使般的衣服。她太年轻，太痛苦了，她祈祷说让她永远年轻吧。这里又是很好的开头而被肢解了，在声乐线条上是笨拙的跳起，某些不恰当的重音词扰乱了气氛。

竖琴手歌曲以“竖琴手的叙事曲”开始，这种难处理的原诗甚至对舒伯特来说都太难了，他也不得不求助于常见的宣叙调，在舒曼手中这就很不成功，因为他使用了太多的变换和声。另一些竖琴手歌曲表现出舒曼紊乱的精神状态迹象。它们多处缺乏协调，有些信笔写来的倾向。在“谁未曾带泪而食”中声乐线条非常不连贯，钢琴部分不时地被突然的竖琴装饰颤音所打断，这不但于事无补还相当地令人不安。在冗长的尾声中又重复发生了这种事。“拥抱孤独的人”也遭受某些令人难堪的谱曲。但也有一些美丽的地方——例如竖琴手将痛苦悄悄地溜进来比作“像个情人”——但是此时舒曼却专注于高潮“dann bin ich nicht allein”，而使声乐徘徊不定无处可去。最成功之处就在“我悄悄来到门前”这一首，这是以极其简单而又极其精细的手法谱写的。谱例11很好地表达了这个老人以他拖曳的双脚和敲敲点点的手杖摸索着前进。

谱例 11

Langsam (♩=84)

pp

An die Tü-ren will ich

schlei - chen,

在大部分地方声乐保持在狭窄音域中，没有生硬地跳到其他歌曲中去。这确是很动人的，较为复杂的歌曲别无这种情况。本集以费莉妮的歌曲“不要以悲调唱歌”而圆满完成。她是巡回剧团的小女演员，喜欢幻想，威廉发现她很可爱。这首曲子也许是《威廉·迈斯特》各曲中最成功的一首。这里作曲家摆脱了歌德伟大诗作的忧郁和疯狂气息，把自己陶醉在轻浮的正常精神状态中。

“夜是追求乐趣和跳舞、爱和夜莺的时间。白日有它的烦恼，夜间才给人带来乐趣。”轻松的断奏伴奏乐充满活力。在颇似管弦乐处理其他歌曲之后，再次听到钢琴曲真是如释重负。

1849年的年底，舒曼为康纳所译的三首拜伦的《希伯来旋律》(Hebrew Melodies)谱写了歌曲，编为Op.95。第一首为“耶夫塔的女儿”，叙述这个女孩子为拯救自己的国家甘作祭品的高尚情操，她父亲立誓她必死无疑。声乐有一支音域宽广的旋律，由于诸多的七度音程和减三度音程使得旋律有些生硬，舒曼在谱写歌德歌曲时已经用过这种形式了。伴奏不是持续的，以琶音的形式比较适合于竖琴而不是钢琴。在声乐无声时有一段独立的旋律。如果从某种观点看，这是一支很好的乐曲，并且很值得演出。比较吸引人的是第二首“致月儿”，沃尔夫在他事业终了之时也为这首诗谱曲，名曰“失眠者的太阳”（Sonne der Schlummerlosen)。随着无装饰的琶音和弦开始了这首曲子，这时有一种寒气和绝望的气氛。人们可以将此曲与“迷娘”的起始句相比较，“迷娘”也有这种和弦，不过是以琶音形式出现的。在“Ach，wie kalt”（啊，好冷）的乐句上，这首歌曲可能在冷的特别效果上不如沃尔夫写的好，因为舒曼在这点

上拼命地重复，但是自有其非常美、非常有效果的一面，不失为一首好的歌曲。第三首“英雄”是一首献给为国牺牲的英雄的歌。歌词具有英雄气概，但是音乐有些不够英雄气概，而只是夸夸其谈而已。在其真正分节歌曲处理上有些微妙之处。在竖琴上用琶音和装饰音大概比钢琴更容易叫人接受些。

最后几年：1850～1852

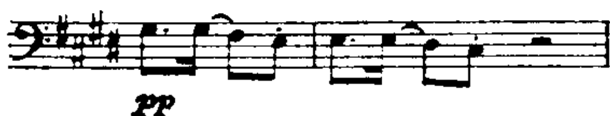
我们发现 1850 年这一年舒曼全神贯注于管弦乐作品，在这些作品中他个人的主观感受都得到发挥，比在歌曲中的表达要多得多。早期优秀的文学鉴赏力似乎逐渐在衰退，我们发现他将精力花在较差的诗歌上。他天生的多愁善感趋向在 1840 年时得到有效的控制，被听任凌驾于行为准则之上。春末他又开始创作歌曲了，三首一套的 Op.83，歌词是几位诗人所作。一首难以置信的歌词“绝望”为布都斯（Julius Buddeus）所作，接着是一首较为宜人的“顺从的花朵”，吕克特词，本来有很好的声乐线条；采用“胡桃树”的方式而有所破坏，那些早先歌曲中声乐和钢琴旋律神奇般的成就已不复存在。不过偶尔还是值得一听。“隐士”给人宁静的气氛，但是有几处词谱得并不好。席勒叙事曲**“手套”**Op.87，创作日期不详，也可能是较早谱写的。这是一则很长的戏剧性故事，所谱的曲很有变化并显示出技巧。“十分

自由、无拘束地表演”（Mit durchaus freiem Vortrag）这个标示给予歌唱者以大范围的戏剧性处理。在庄重的音乐中，国王与他的侍臣进入。他的一个手势招来了许多野生的猫科动物，有狮子、老虎、豹等，它们进入竞技场，各有不同的音乐配合，再加上大量的嗥叫声和甩尾巴声。突然，从包厢里的一只纤手中掉下一只手套，正好掉在狮子和老虎之间。手套掉下时音乐响起似乎表示害怕的弹奏。孔尼根夫人娇柔地嘲弄般向德劳吉斯爵士挑战说，如果他真爱她的话，就下去拾回这只手套。在宣叙调中我们听见这位骑士跳入竞技场，“mit keckem Finger”把手套从两个野兽之间一挑就拿到手了。一个极为动听的小音型表示了这个动作。调性改变了，所有人都屏住气息对他的大胆表示钦佩。在悦耳的乐句中，孔尼根夫人温柔地向他致意，但是在断奏和弦声中他将手套扔在她脸上说道：“我可不要你的感谢。”然后立刻就走了。对一个戏剧性歌唱家来说这是一首非常容易给人以深刻印象的歌曲，也是舒曼较为成功的叙事曲之一。

舒曼又回到他集中精力于某一个诗人身上的习惯做法，他现在谱了六首威尔弗里德·冯·德·诺恩（Wielfried von der Neun）的诗，即 Op.89。第一首“黄昏的暴风

雨”，艾里克·萨姆斯认为这是表明主题改变的原则的开始之第一首歌曲，后来由沃尔夫发展并予以完善。诗句有些夸张，这对舒曼的身心健康不是太好。它是一首有关云彩和太阳的恋爱的诗。里面一些相当有效果的暴风雨起了作用，但是作为一首歌曲并不具有说服力。“秘密失踪”这首诗相当恐怖，但是音乐相当令人心醉，流畅的琶音伴奏遍布在左手旋律之上。“秋歌”在低音部有个下行音符的古怪动机：

谱例 12

这可能是暗示秋天的来临。声乐线条比较破碎，可以说不是很成功的一首曲子。“告别森林”词和音乐都比较简单，因而也较吸引人。诗人向森林告别并且说任什么也不能与他交换秋天。这是一首即使不很卓越，却令人很愉快的歌曲。“到野外去”以响亮的号角及双手和弦开始。低音旋律和断奏和弦为诗人渴望自由的欢乐伴奏，但是自由被风带走了。在这套乐曲中最好的可算是“玫瑰啊，玫瑰”。此曲起始为无伴奏 a 小调：“玫瑰花苞，玫瑰一定要有刺吗？”接下来是欢乐的肖邦式音乐 A 大调，作为诗人睡着了的起始曲。他梦见无刺的玫

瑰，但是，醒后，又回到a小调，发现自己四周都是带刺的玫瑰；小溪笑着叫他不要再做梦了，因为玫瑰一定有刺。尾声继续以潺潺流水般的主题呈示直至结束。就在调性转换到a小调前，又暗示到“秋歌”的第12小节。还有两首冯·德·诺恩作词的歌曲为“歌唱”和“天与地”，Op.96/4和Op.96/5。后者明显地重复早期的风格，即钢琴上反复出现和弦以及声乐部分的变化。甚至还一闪即逝地忆起Op.25/9“苏莱卡之歌”。

Op.96的其他歌曲是不同诗人的词。第一首歌德的“夜歌”，第一句为“Über allen Gipfeln ist Ruh'”，舒伯特也谱过此曲，令人印象深刻。但是舒曼的这首乐曲较难理解，舒曼的手法比舒伯特的较为超脱，我们所得的印象是，他是在观察而不是亲身经历这夜的寂静。不过如果我们能将我们记忆中的其他类似曲子忘掉，我们就会欣赏到非常美的诗的谱曲。第二首“雪花莲”的作者已不可考，不要将它和无比精湛的Op.79/26弄混了。第三首“她的声音”是普拉登（Platen）的诗。诗人以他所爱的人的声音唱歌，这种声音即使很远也像有魔法似地传到他的耳朵里，从此难以忘怀。这里在钢琴琶音上有一行热烈的声乐线条。而且又一次听到“苏莱卡之歌”的回声。

“我的花园”是霍夫曼·冯·法勒斯雷本所作，可能始于1840年，后又修改过。这是Op.77的第二首。“情人花环上的所有鲜花都长在我的花园里，只有幸福之花你找不到。它是否长在这里，在何处开花——亲爱的心肝，如果你奋斗过，也就该满足了。”在“ob sie heimisch ist”中有一乐句是直接引自贝多芬的《致远方的爱人》，这句话在舒曼的其他作品中也有发现，如在为钢琴所作的《幻想曲》（Fantasie）Op.17中，和《C大调交响曲》的终乐章中。在这首小曲子里有一种魅力，反映出这是他作曲的一段较快活时期。第三首“接近心灵”是哈姆（Friedrich Halm）的词，他因所爱的女人与他人结婚而遭受到极大的痛苦。歌曲里诗人在拂他面的微风中感受到爱人的温存，舒服极了，精致的钢琴部分非常具有描述性，以及在此后的这类歌曲中自发性逐渐罕见。第四首“无言的责备”（佚名）是一首非常罕有的、绚丽而且相当辛酸的小曲子。Op.77的最后一首是勒格鲁（L'Egru）的“留言”，是一首女高音喜唱的歌曲。在三十二分音符意气焕发的伴奏下，声乐中有一种气喘吁吁的声音，从而使我们想像这位情人的追赶完全徒劳，他永远赶不上他的信使。这里我们又感到过去舒曼的情趣了。

另一首非常受人喜爱的歌曲是 Op.125 中，布都斯的“海仙子”。当海仙子坐着她的珍珠车抵达的时候可以听到银铃般少女的柔和声音。精致的断奏前奏曲接着是迷人的银铃叮当声伴随着声乐轻松的断奏旋律，声乐线条的升降暗示着在仙女抵达时的波浪起伏。一艘船上的儿童半做梦般地注视着这个幻影；接着它们全部消失在迷雾中，尾声将场景带出视线和声响。第二首是“轻骑兵撤退”，坎迪德斯（Candidus）诗，这是一首又长又笨拙的乐曲，讲述一个骑兵的离去。它那淘气调皮的幽默对舒曼来说有些应付不了，结果全曲充满了过多的号角声、擂鼓声和装腔作势之声。第四首“春之歌”由布朗（Ferdinand Braun）作诗，被谱成非常迷人的曲调，但是五段分节歌曲诗节未免过多，难以保持人们的兴趣。第五首“春之乐”选自海塞（Paul Heyse）的《青春之泉》（Jungbrunnen），这是一首很动人的诗，曾激起愉快的反应。“玫瑰花含苞怒放，人们怎能逃避爱？我的道路在森林中，我的歌曲飞上山巅。”谱曲非常轻松愉快，在“fliegen bis in die Wipfel hinauf”（直上树梢）这一句的声乐部分提高了音量。歌曲很短，适合作为安可曲。

莫里茨·冯·施特拉赫维茨（Moritz von Strachwitz）的

“我的老马”Op.127/4，一位骑士向他的老马诉说，哀叹他们的冒险活动已结束。歌曲以战歌音型开始，它在钢琴上以各种形式出现。马摇了摇它的马鬃叫了起来，因为它主人的诉说使它想起了旧时的日子。想起了旧城堡，这时情绪变得很柔和，因为在城堡里有一只白手总是来爱抚它。可惜现在一切都没有了，都覆盖了白雪。尾声极像葬礼进行曲，是一首有许多形象特色的好歌曲。

六首雷瑙（Nikolaus Lenau）的诗构成 Op.90。以“铁匠之歌”开始，是分节歌曲形式。铁匠的锤子敲打声在钢琴上及声乐上以民歌形式表现出来，但没有多大趣味。勃拉姆斯的铁匠歌曲较为成功。第二首“我的玫瑰”很美。诗人把他的意中人比作玫瑰，由于缺水而低垂着。他拿来一杯水，当他把玫瑰抬起来时，声乐线条随即升高，然后突然从降 B 大调转至降 G 大调来表示低垂的玫瑰复活了。他但愿能将其灵魂全部倾泻给他的意中人像救活玫瑰那样救活她。整个气氛对舒曼来说可谓非同寻常的情绪激动。第三首“相会与别离”可算是一首非常感人的曲子，只可惜它太多用半音音阶，还有过长的尾声也并不成功。第四首为“牧羊女”，而 Op.79/22“牧人离去”中的牧人则是她（牧羊女）的对应

部分。我们现在用三连音十六分音符音型来取代风笛，这种音型几乎贯穿在全曲中，使人联想到牛铃甚至一种和婉的真假嗓子变换的唱腔（yodel）。山岳发出姑娘歌唱的回声，并且具有那种古怪的想法，如果死亡或婚姻将她带走了，山岳的灵魂将永远记住她的歌唱。“孤寂”因被三整页的过分使用下行八分音符而有所逊色。降e小调的“阴沉的黄昏”被死亡和黑暗所压倒。在探讨表现抑郁方面它倒有一定的美。

印象中雷瑙生命的最后几年是在精神病院里度过的，当时据说已死，舒曼谱写了一首古老拉丁安魂曲献给他，这首安魂曲是为阿伯拉尔的艾萝伊丝（Abelard's Héloïse）所作；作为Op.90的附件。实际上此时诗人尚未死去；虽然不久他就真的死了。“安魂曲”的钢琴部分弹奏起来“wie Harfenton”（如同竖琴声），有一支很美的声乐旋律，在伴奏部分有一种崇敬的意识。曲子略显长了一些，这是因为舒曼的老习惯喜欢重复前面已演奏过的地方。

1850年末，舒曼一家又迁到杜塞尔多夫，因为罗伯特被此地聘请为乐团指挥。他的健康好转了一些时候，几个月过去后，他又开始谱写歌曲了。1851年初，他谱写了乌尔里希（Titus Ulrich）的两首诗，即Op.107

的第一首和第二首。“心痛”是一首很凄凉的小曲子，一个不幸的少女盯着水里看；她将一只没有凋谢的花环掉到水中，浪花轻轻地喊着“Ophelia”，表现得非常多愁善感，但也不乏苍白的魅力。比较有趣的是第二首“窗玻璃”。一个女孩正在擦窗子，看见她的情人骑马过去。钢琴上的小音型描绘了他那“不可一世”的样子。看到他不禁使她感到震惊，她的手戳破了玻璃，于是血流满手。另一个小音型告诉我们那个男子听到玻璃破碎的声音时会抬头往上看，这是她第一次如此久久地盯着他眼睛看。但是他并不看她，这就是女孩伤心之处。虽然舒曼不很理解这出戏剧，但是歌曲中的效果却是感人的。第三首莫里克的“园丁”后来被沃尔夫谱了极好的曲。它们有极其相像之处，沃尔夫显然知道舒曼所作的歌曲。音乐极富魅力，可惜有某些重音词有损其美。第六首金克尔（Gottfried Kinkel）的“黄昏之歌”，徐缓的四分音符三连音创造了宁静的气氛，在其之上声乐以4/4拍来衬托钢琴上的6/8拍。在“Wirf ab”处用六度音程一扫而过，把所有的忧虑和恐惧都抛在脑后。这首曲子如少用一些半音也许更好些，但是它的安详宁静却令人非常愉快。

Op.117《四首轻骑兵歌曲》是雷瑙所写的非常具有

男子气概的诗歌，为男中音所谱写。在“轻骑兵，前进！”里，许多军号声和号角声使轻骑兵陷于自吹自擂的情绪中，在“可厌的和平”中他又哀叹（此时为战歌节奏）和平时期太乏味无聊，他的剑挂在墙上要生锈了。在“绿色指标”，他的情绪又转为快乐，以极大的热情歌唱，最后在“敌军倒卧沙场”中，舒曼以一个骑马音型，表示轻骑兵骑上马去战斗，剑上沾满血，在号角声和隆隆鼓声中凯旋而归。对一个如此安详的人而言，会选择这些诗来谱曲实属怪事，但是它们却是很成功的，并且也成为男中音的保留曲目。

对比之下，后面的一些歌曲都是一位十七岁少女的作品。伊丽莎白·库尔曼（Elisabeth Kulmann）的英年早逝极大的感动了舒曼，也许这些过分天真的诗蒙蔽了舒曼，它们实在不适合作严肃的谱曲。Op.104 有七首歌曲。虽然舒曼写出一些极美的音乐，但是对有些词的谱曲他就比较马虎了。最佳的有第三和第四首。第三首为“你叫我可怜的女孩”，是一首相当美的诗。第四首“金翅雀”则完全是一首孩子气的诗，所谱的曲也很简单。它是轻松的细腻而短小，完全可以在 Op.79《少年艺术歌曲集》中占有一席之地。

1851 年的其他歌曲有 Op.107/4，就是海塞的“纺

织女”，这首诗经过一些改动，勃拉姆斯用在他的 Op. 107/5 中。与勃拉姆斯不同，舒曼在全曲中都模仿手纺车的声音。只有在小女孩哭说自己没有人来求婚处例外。她的手一颤抖，纺车就停了下来。这不是一首伟大的曲子，但很动人。第五首“在森林中”是穆勒（Wolfgang Müller）所写。这位诗人在森林中散步，看到蝴蝶、小鸟和鹿都是成双成对的，于是哀叹自己的孤独。钢琴有很宜人的散步节奏，还有一些上升的琶音可能暗示蝴蝶和小鸟的飞翔，但是第三诗节在小鹿面前就不适用了。这首歌曲尽管缺少特性，但仍不失有表现痛苦的魅力。

三首谱自法里乌斯（Pfarrius）的《森林之歌》（Waldlieder）构成 Op.119。“茅舍”本具有快乐曲调的民歌风格，但是在作曲家小心翼翼地谱曲后却令人伤心地感到变了性质，尤其在分节歌曲上，完全从他早期歌曲的高标准上下跌。“警告”是一首很古怪的歌曲，它警告小鸟要安静，因为唱歌会引来猫头鹰，而它是会杀死小鸟的。钢琴上的古怪音型反复弹奏，还有很刺耳的声音。在这组歌曲中最好的是“新郎与桦树”，它叙述了一个年轻人问一棵桦树它将送他什么结婚礼物。桦树给了他一整套的礼物，年轻人都收下了，但是还向树要

求更多。可爱的小音型为树的回答伴奏。最后树说："我已经将我所有的都给了你，现在我只有一条命了。"年轻人说："那么你生活发生了困难，跟着我来，帮我们暖和房间吧。"这首令人愉快的诗是以极大的热诚和幽默被谱成曲的。

大师的歌曲集还有一部，那就是 1852 年末根据吉斯伯特·冯·文克（Gisbert von Vincke）所译象征苏格兰玛丽女王（Mary Queen）的诗所谱写的歌曲 Op.135。在这些无甚作为的诗歌中我们没能看到灵感的火花，显然它已在熄灭。"告别法兰西"有一个流畅的音型代表女王发出鲁特琴般的声音。"再见了亲爱的土地，我在此曾经非常快乐。船把我从幸福中带走。"这里有 Op. 95/2"致月儿"中"Glück so weit"的和弦的一个回声。"我儿诞生后"是一首为她的小婴儿所作的祈祷曲，声乐线条在钢琴的持续和弦之上谱写得有些笨拙。"致伊丽莎白女王"以附点音符的乐句开始：

谱例 13

把音调定在“热情的”（Leidenschaftlich）方位。这种情况在全曲中反复出现。舒曼发现诗中的词句很难以谱曲。因此音乐，如同诗句一样，表现十分焦躁不安和不相连贯，非常感人的“告别这世界”也未能激起较复杂的谱曲，不过一个人的兴趣能保持至终确是很难的。比较成功的是“祈祷”。每重复一次请求，在音高上都有所提升，是真正的迫不及待的表现；节拍和押韵配合得也很好。这是受苦受难的女人真正发自内心的呼喊，歌曲确是非常动人。Op.135 由于玛丽·斯图亚特的浪漫性格总会有一定的感染力，但是以他们的德国表现形式就失去了原文所具有的吸引力。

这些就是舒曼最后的一批歌曲，1854 年初，他的状况已到了被送进精神病院的地步，这是在他试图将自己淹死在莱茵河的自杀事件之后。他是这样地热爱莱茵河，莱茵河也从他心中引出如此令人喜爱的音乐。他于 1856 年 7 月 29 日在那里宁静地逝去。

总 结

作为一位歌曲写作者，舒曼应处在什么地位？从历史观点来看，他应在舒伯特和沃尔夫之间。他是有极好的自发性的舒伯特和一丝不苟、精通文学和心理学的沃尔夫这两人之间的纽带。舒伯特虽然属于浪漫主义派，却仍然对古典时期有强烈的感情，在较老一辈的诗人中，他尤其喜爱歌德和席勒。而舒曼是个神秘主义者，是十九世纪海涅、艾兴多夫及其追随者的德国浪漫主义运动在音乐方面的代表人物。

作为一位钢琴家，很自然地他应该给钢琴一个重要的角色。起初他的歌曲倾向于写成“带有声乐线条的钢琴曲”，声乐常常从头到尾重叠于钢琴，但在他最佳的歌曲中，钢琴却是作为歌曲的伙伴和注解。是舒伯特第一个在他最佳的歌曲中将伴奏提升到伙伴的关系，而舒曼则继续进一步这样做，直至沃尔夫完成了完全的统一。他对沃尔夫的影响可从一些歌曲中看出，例如“被

遗弃的少女”、“园丁”等；我们也知道，沃尔夫是极为敬重他的。

舒曼又扩大了始于舒伯特的和声自由。我们知道，莱比锡人把他看作是非常“现代派”的人，甚至崇拜他的克拉拉也求他创作些容易懂的曲子。他的典型作法就是从一个调性跳到另一个调性，并用等音变换来转调；他还喜欢属和弦与减七和弦以及使用切分音。例如在Op.39/2“间奏曲”中，全曲钢琴部分的节拍上几乎没有一个完全的音符。他醉心于栩栩如生的描绘：如Op.79/12中睡魔偷偷走过来的样子；还有鼓声、喇叭声、号角声、马蹄声、吉他声和银铃声等等。他之善于将钢琴声调弄得像管风琴表现在“爱与喜悦，消失吧!”、“修女”和“莱茵河畔的星期日”等曲中。极端的绝望促成半音作品的写作，如在《女人的爱情与生活》的最后一曲“如今你使我初次受苦”，以及许多其他的歌曲。

他给音乐带来的新东西就是有关夜晚的描写，他把晚间时刻与不祥或邪恶画上等号，如在Op.39/10“黄昏”中的描绘，和在“月夜”或“美丽的异乡”中所描绘的或神秘或迷人的神态完全是背道而驰。

他具有“挑选使音乐完美的诗歌”的本能。对他来

说，音乐和他的思维方法是不可分割地联系在一起的。“我不论发生什么事都在音乐中表达出来。”一首诗的第一印象会使他铭记在心；他常常忽视诗中可能有的微妙的隐喻。他的朋友在政治上多半都是自由主义派或激进派，但是在诗里他就不去理会政治的潜流，如 Op.79 中以《威廉·泰尔》为题材的作品或邬兰的“少年山歌”，而只是看它们的字面意义。人们曾谴责他在《诗人之恋》中忽视了海涅的讥讽，但是也许有可能他看得更深，即看到在讥讽后面的真正感受？我们知道海涅为反对自己的浪漫主义作了艰苦的斗争，并且用了“绝情”（Stimmungsbrechung）这个字，否定或讥笑一首浪漫主义诗所产生的情绪，作为从他这个梦幻世界的逃脱。

舒曼大部分并且极为成功地从他的朋友或同时代人的著作中挑选歌词。但是尽管他深爱诗歌，他还是觉得它比不上音乐。因而偶然需要它时，他会毫不顾忌地改动诗句也不考虑原文的韵律，也不犹豫地重复它们以满足自己的音乐所需。在他的最佳歌曲中，尤其是海涅的歌词，他特别予以尊重，他说他将在尾声里表达他所要进一步说的话。在他的最佳歌曲中所显示的良好字词价值意识，超过他之前的任何作曲家，在他后来的岁月里

这种本领严重地衰退，这是许多可悲事之一。

在民歌风格上，他并不是处于最佳状态，他的曲调很容易带有雕琢痕迹，他的叙事歌曲也一样，戏剧意识很容易犹豫不决，只除了一首名为“两个步兵”的歌曲例外，在这首歌曲中他自己的激情也被煽动起来，这多半是因为他钦佩拿破仑的缘故。在一则长篇故事中他很容易陷入僵局。

舒曼的天才表现在能抓住一种情绪的能力，他能够以理解和简练手法来表达它。他主要是一个小曲专家，能够以极佳的心理洞察力进入到诗人的感情中去。从另一方面说，他又过分卷入到歌德的弹竖琴者的感情之中，每次在这种时候他自己的思想也陷入混乱之中，也许应归罪于《威廉·迈斯特》歌曲中的失败。人们觉得如果他在1840年那些日子处理这批曲子，结果也许会很不一样。

他让自己的心影响他的判断，这很明显地表现在他所选的诗，尤其在伊丽莎白·库尔曼这件事上，他也是以绝对的真诚来避免陷入平庸之中，并且他对她的孩子气想法予以同情。这也是使他的儿童歌曲容易被接受的原因。在他选择威尔弗里德·冯·德·诺恩的夸张风格和不合适的歌词诸如玛丽·斯图亚特的歌曲时候，很明显

地他的鉴赏力和判断力都衰退了。

他自己的天性有一种强烈的女性倾向，他对女性思想的理解和同情是没有人能相比的，即使沃尔夫也不行：沃尔夫写的女人总是很令人不快，但舒曼却极其温柔地对待他的女孩和女人。除了伟大的联篇歌曲《女人的爱情与生活》外，还有许多其他生动的画面——“修女”中的修女、“爱与喜悦，消失吧！”中的少女、“占卜少女”里的傻女孩，以及盖贝尔西班牙歌曲中或可爱或愤怒的女孩，这些只是许多例子中的少数几个罢了。

在他生命的最后几年，舒曼因反浪漫主义而痛苦不堪，除了三部大联篇歌曲外，他的大量歌曲都被忽视了。人们在搜集了第一集歌曲之后就有停止的倾向，后来偶尔又涉足第二集，其实连第三集中都还有值得在节目单上露面的歌曲。最后几年悲惨的日子导致他才智的严重衰退，但舒曼毕竟还是舒曼，即使是第二流的舒曼也还可提供许多使我们愉悦的音乐。

毫无疑问的，他在不朽者之中占有一席之地。只要看看他歌曲作品中的二十首左右，就知道此言不虚，而他所谱写的杰作要比这个数目多得多。

曲名对照

编号	中　文	原　文
——	**早期歌曲十一首:**	
	1. 思慕	1. Sehnsucht
	2. 哭泣的女郎	2. Die Weinende
	3. 回忆	3. Erinnerung
	4. 刹那觉醒	4. Kurzes Erwachen
	5. 觉醒颂	5. Gesanges Erwachen
	6. 致安娜之一	6. An Anna I
	7. 致安娜之二	7. An Anna II
	8. 在秋天	8. Im Herbste
	9. 牧童	9. Hirtenknabe
	10. 渔夫	10. Der Fischer
	11. 悲叹	11. Klage
Op.24	**联篇歌曲:**	**Liederkreis:**
	1. 晨起必问	1. Morgens steh'ich auf und frage
	2. 我切切思念	2. Es treibt mich hin
	3. 我在树下徘徊	3. Ich wandelte unter den Bäumen
	4. 可爱的情人，请摸摸我的心	4. Lieb'Liebchen, Leg's Händchen auf Herze mein
	5. 我悲伤的美丽摇篮	5. Schöne Wiege meiner Leiden
	6. 等等，粗犷的船夫	6. Warte, warte, wilder Schiffsmann
	7. 映在水中的山脉与城市	7. Berg' und Burgen schaun herunter

	8. 一开始我就不敢奢望	8. Anfangs wollt'ich fast verzagen
	9. 用桃金娘和玫瑰花	9. Mit Myrthen und Rosen
Op.25	**桃金娘:**	**Myrthen:**
	1. 献辞	1. Widmung
	2. 自由的心	2. Freisinn
	3. 胡桃树	3. Der Nussbaum
	4. 有一个人	4. Jemand
	5. 我孤独地坐着	5. Sitz'ich allein
	6. 别粗鲁	6. Setze mir nicht
	7. 莲花	7. Die Lotosblume
	8. 护身符	8. Talismane
	9. 苏莱卡之歌	9. Lied der Suleika
	10. 高地寡妇	10. Die Hochländer-Witwe
	11. 新娘之歌之一	11. Lieder der Braut I
	12. 新娘之歌之二	12. Lieder der Braut II
	13. 高地人的告别	13. Hochländers Abschied
	14. 高地摇篮曲	14. Hochländisches Wiegenlied
	15. 希伯来赞美诗	15. Aus den hebräischen Gesängen
	16. 谜	16. Rätsel
	17. 两首威尼斯歌曲之一	17. Zwei venetianische Lieder I
	18. 两首威尼斯歌曲之二	18. Zwei venetianische Lieder II
	19. 上尉夫人	19. Hauptmanns Weib
	20. 那遥远的地方	20. Weit, weit
	21. 孤独泪所求为何?	21. Was will die einsame Träne?
	22. 无关他人	22. Niemand
	23. 在西部	23. Im Westen
	24. 你就像一朵小花	24. Du bist wie eine Blume
	25. 东方玫瑰	25. Aus den östlichen Rosen
	26. 结束	26. Zum Schluss
Op.27	**歌曲与歌咏，之一:**	**Lieder und Gesänge, i:**
	1. 哦，亲爱的鸟儿，请告诉我	1. Sag an, o lieber Vogel mein
	2. 我的心上人就像红玫瑰	2. Dem roten Röslein gleicht mein Lieb

	3. 我该怎么说?	3. Was soll ich sagen?
	4. 茉莉花丛	4. Jasminenstrauch
	5. 只要温柔一顾	5. Nur ein lächelnder Blick
Op.30	**诗三首:**	**Drei Gedichte:**
	1. 少年与魔角	1. Der Knabe mit dem Wunderhorn
	2. 小仆役	2. Der Page
	3. 希达哥	3. Der Hidalgo
Op.31	**歌咏三首:**	**Drei Gesänge:**
	1. 狮子的新娘	1. Die Löwenbraut
	2. 占卜少女	2. Die Kartenlegerin
	3. 酡红脸颊的汉娜	3. Die rote Hanne
Op.35	**诗十二首:**	**Zwölf Gedichte:**
	1. 暴风雨夜的乐趣	1. Lust der Sturmnacht
	2. 爱与喜悦,消失吧	2. Stirb, Lieb'und Freud'!
	3. 流浪之歌	3. Wanderlied
	4. 新绿	4. Erstes Grün
	5. 留恋森林地	5. Sehnsucht nach der Waldgegend
	6. 亡友的酒杯	6. Auf das Trinkglas eines verstorbenen Freundes
	7. 漫游	7. Wanderung
	8. 静默的爱	8. Stille Liebe
	9. 问	9. Frage
	10. 偷偷流泪	10. Stille Tränen
	11. 谁令你这般苦恼?	11. Wer machte dich so krank?
	12. 古琴	12. Alte Laute
Op.36	**诗六首:**	**Sechs Gedichte:**
	1. 莱茵河畔的星期日	1. Sonntags am Rhein
	2. 小夜曲	2. Ständchen
	3. 没有更美的了	3. Nichts Schöneres
	4. 寄语阳光	4. An den Sonnenschein
	5. 诗人痊愈	5. Dichters Genesung

	6. 爱的信息	6. Liebesbotschaft
Op.37	**爱之春❶：**	**Liebesfrühling:**
	1. 上天流了一滴泪	1. Der Himmel hat eine Träne geweint
	3. 哦，殿下	3. O ihr Herren
	5. 我尽情享受春的气息	5. Ich hab'in mich gesogen
	6. 爱人啊，我们如何能分离?	6. Liebste, was kann denn uns scheiden?
	7. 美丽的春之祭	7. Schön ist das Fest des Lenzes
	8. 翅膀啊翅膀，你是为飞而生	8. Flügel! Flügel! um zu fliegen
	9. 玫瑰、大海和太阳	9. Rose, Meer und Sonne
	10. 哦，太阳！哦，大海！哦，玫瑰！	10. O Sonn', o Meer, o Rose
	12. 如太阳般光耀	12. So wahr die Sonne scheinet
Op.39	**联篇歌曲：**	**Liederkreis:**
	1. 异乡梦	1. In der Fremde
	2. 间奏曲	2. Intermezzo
	3. 林中对谈	3. Waldesgespräch
	4. 静寂	4. Die Stille
	5. 月夜	5. Mondnacht
	6. 美丽的异乡	6. Schöne Fremde
	7. 在城上	7. Auf einer Burg
	8. 异乡梦	8. In der Fremde
	9. 忧伤	9. Wehmut
	10. 黄昏	10. Zwielicht
	11. 森林中	11. Im Walde
	12. 春夜	12. Frühlingsnacht
Op.40	**歌曲五首：**	**Fünf Lieder:**
	1. 三月的紫罗兰	1. Märzveilchen

❶ 《爱之春》中的第二、四及十一首由克拉拉谱曲，此处略去。

	2. 母亲的梦	2. Muttertraum
	3. 兵士	3. Der Soldat
	4. 游唱诗人	4. Der Spielmann
	5. 暴露的爱情	5. Verratene Liebe
Op.42	**女人的爱情与生活:**	**Frauenliebe und Leben:**
	1. 从我遇见他的时候起	1. Seit ich ihn gessehen
	2. 他是万有之最	2. Er, der Herrlichste von allen
	3. 我不能理解,也不敢相信	3. Ich kann's nicht fassen, nicht glauben
	4. 我手指上的戒子	4. Du Ring an meinem Finger
	5. 姐妹们,请帮助我	5. Helft mir, ihr Schwestern
	6. 亲爱的,你仔细看	6. Süsser Freund, du blickest
	7. 在我的怀抱中	7. An meinem Herzen, an meiner Brust
	8. 如今你使我初次受苦	8. Nun hast du mir den ersten Schmerz getan
Op.45	**浪漫曲与叙事曲,之一:**	**Romanzen und Balladen, i:**
	1. 挖宝人	1. Der Schatzgräber
	2. 春游	2. Frühlingsfahrt
	3. 海滩之夜	3. Abends am Strand
Op.48	**诗人之恋:**	**Dichterliebe:**
	1. 在绚丽的五月	1. Im wunderschönen Monat Mai
	2. 在泪中萌芽	2. Aus meinen Tränen spriessen
	3. 玫瑰、百合、鸽子和阳光	3. Die Rose, die Lilie, die Taube, die Sonne
	4. 当我凝视你的眼睛	4. Wenn ich in deine Augen seh'
	5. 我要把心放入	5. Ich will meine Seele tauchen
	6. 在这神圣的莱茵河	6. Im Rhein, im heiligen Strome
	7. 我不怨恨	7. Ich grolle nicht
	8. 如果小花知晓	8. Und wüssten's die Blumen, die kleinen
	9. 传来笛子和提琴声	9. Das ist ein Flöten und Geigen
	10. 我听见那歌声响	10. Hör' ich das Liedchen klingen

	11. 青年爱上少女	11. Ein Jüngling liebt ein Mädchen
	12. 一个清朗的夏日早晨	12. Am leuchtenden Sommermorgen
	13. 我在梦中哭泣	13. Ich hab'im Traum geweinet
	14. 在每一夜的梦里	14. Allnächtlich im Traume
	15. 一个老故事	15. Aus alten Märchen
	16. 令人痛恶的老歌	16. Die alten, bösen Lieder
Op.49	**浪漫曲与叙事曲，之二：**	**Romanzen und Balladen, ii:**
	1. 两个步兵	1. Die beiden Grenadiere
	2. 兄弟阋墙	2. Die feindlichen Brüder
	3. 修女	3. Die Nonne
Op.51	**歌曲与歌咏，之二：**	**Lieder und Gesänge, ii:**
	1. 思慕	1. Sehnsucht
	2. 小民歌	2. Volksliedchen
	3. 我不想远游	3. Ich wand're nicht
	4. 在莱茵河上	4. Auf dem Rhein
	5. 情歌	5. Liebeslied
Op.53	**浪漫曲与叙事曲，之三：**	**Romanzen und Balladen, iii:**
	1. 布朗黛尔之歌	1. Blondels Lied
	2. 罗蕾莱	2. Loreley
	3. 可怜的彼得	3. Der arme Peter
Op.57	**贝札查**	**Belsatzar**
Op.64	**浪漫曲与叙事曲，之四：**	**Romanzen und Balladen, iv:**
	1. 士兵的新娘	1. Die Soldatenbraut
	2. 被遗弃的少女	2. Das verlassene Mägdelein
	3. 悲剧	3. Tragödie
Op.74	**西班牙诗戏：**	**Spanisches Liederspiel:**
	1. 初次邂逅	1. Erste Begegnung
	2. 间奏曲	2. Intermezzo
	3. 爱的悲伤	3. Liebesgram

	4. 在夜里	4. In der Nacht
	5. 被背叛	5. Es ist verraten
	6. 忧郁	6. Melancholie
	7. 告白	7. Geständnis
	8. 消息	8. Botschaft
	9. 有人爱上我	9. Ich bin geliebt
	10. 走私者	10. Der Kontrabandiste
Op.77	**歌曲与歌咏，之三：**	**Lieder und Gesänge，iii:**
	1. 快乐的旅人	1. Der frohe Wandersmann
	2. 我的花园	2. Mein Garten
	3. 接近心灵	3. Geisternähe
	4. 无言的责备	4. Stiller Vorwurf
	5. 留言	5. Aufträge
——	**士兵之歌**	**Soldatenlied**
Op.79	**少年艺术歌曲集：**	**Liederalbum für die Jugend:**
	1. 黄昏的星星	1. Der Abendstern
	2. 蝴蝶	2. Schmetterling
	3. 春的消息	3. Frühlingsbotschaft
	4. 春之问候	4. Frühlingsgruss
	5. 来自安乐乡	5. Vom Schlaraffenland
	6. 星期日	6. Sonntag
	7. 吉普赛人小曲	7. Zigeunerliedchen
	8. 少年山歌	8. Des Knaben Berglied
	9. 五月之歌	9. Mailied
	10. 小仓鸮	10. Das Käuzlein
	11. 到野外去	11. Hinaus ins Freie
	12. 睡魔	12. Der Sandmann
	13. 小瓢虫	13. Marienwürmchen
	14. 孤儿	14. Die Waise
	15. 幸福	15. Das Glück
	16. 圣诞歌	16. Weihnachtslied
	17. 会走路的钟	17. Die wandelnde Glocke
	18. 春之歌	18. Frühlingslied

	19. 春天来了	19. Frühlingsankunft
	20. 燕子	20. Die Schwalben
	21. 小卫兵	21. Kinderwacht
	22. 牧人离去	22. Des Sennen Abschied
	23. 春来了	23. Er ist's
	24. 纺织歌	24. Spinnelied
	25. 少年猎歌	25. Des Buben Schützenlied
	26. 雪花莲	26. Schneeglöckchen
	27. 守塔人林绍斯之歌	27. Lied Lynceus des Türmers
	28. 迷娘	28. Mignon
Op.83	**歌咏三首：**	**Drei Gesänge:**
	1. 绝望	1. Resignation
	2. 顺从的花朵	2. Die Blume der Ergebung
	3. 隐士	3. Der Einsiedler
Op.87	**手套**	**Der Handschuh**
Op.89	**歌咏六首：**	**Sechs Gesänge:**
	1. 黄昏的暴风雨	1. Es stürmet am Abendhi-mmel
	2. 秘密失踪	2. Heimliches Verschwinden
	3. 秋歌	3. Herbstlied
	4. 告别森林	4. Abschied vom Walde
	5. 到野外去	5. Ins Freie
	6. 玫瑰啊，玫瑰	6. Röselein, Röselein!
Op.90	**诗六首：**	**Sechs Gedichte:**
	1. 铁匠之歌	1. Lied eines Schmiedes
	2. 我的玫瑰	2. Meine Rose
	3. 相会与别离	3. Kommen und Scheiden
	4. 牧羊女	4. Die Sennin
	5. 孤寂	5. Einsamkeit
	6. 阴沉的黄昏	6. Der schwere Abend
	7. 安魂曲	7. Requiem

Op.95	**歌咏三首:**	**Drei Gesänge:**
	1. 耶夫塔的女儿	1. Die Tochter Jephthas
	2. 致月儿	2. An den Mond
	3. 英雄	3. Dem Helden
Op.96	**歌曲与歌咏，之四:**	**Lieder und Gesänge, iv:**
	1. 夜歌	1. Nachtlied
	2. 雪花莲	2. Schneeglöckchen
	3. 她的声音	3. Ihre Stimme
	4. 歌唱	4. Gesungen
	5. 天与地	5. Himmel und Erde
Op.98a	**威廉·迈斯特:**	**Wilhelm Meister:**
	1. 你知道那地方吗?	1. Kennst du das Land?
	2. 竖琴手的叙事曲	2. Ballade des Harfners
	3. 只有知道渴望的人	3. Nur wer die Sehnsucht kennt
	4. 谁未曾带泪而食	4. Wer nie sein Brot mit Tränen ass
	5. 不要叫我言语	5. Heiss mich nicht reden
	6. 拥抱孤独的人	6. Wer sich der Einsamkeit ergibt
	7. 不要以悲调唱歌	7. Singet nicht in Trauertönen
	8. 我悄悄来到门前	8. An die Türen will ich schleichen
	9. 让我如天使一般	9. So lasst mich scheinen
Op.101	**爱之嬉戏:**	**Minnespiel:**
	1. 我的声调平静又爽朗	1. Meine Töne still und heiter
	2. 爱人啊，你用言语引诱我	2. Liebster, deine Worte stehlen
	3. 我是你的树	3. Ich bin dein Baum
	4. 我美丽的星星	4. Mein schöner Stern
	5. 美丽的春之祭	5. Schöh ist das Fest des Lenzes
	6. 哦，爱人，你是我的守护神	6. O Freund, mein Schirm, mein Schutz
Op.104	**歌曲七首:**	**Sieben Lieder:**
	1. 月儿，你是我心最爱	1. Mond, Meiner Seele Liebling
	2. 燕儿，祝你一路顺风	2. Viel Glück zur Reise, Schwalben

	3. 你叫我可怜的女孩	3. Du nennst mich armes Mädchen
	4. 金翅雀	4. Der Zeisig
	5. 哦云儿，把手给我	5. Reich mir die Hand, o Wolke
	6. 最后的花朵也枯萎	6. Die letzten Blumen starben
	7. 我的小舟已打过仗	7. Gekämpft hat meine Barke
Op.107	**歌咏六首：**	**Sechs Gesänge:**
	1. 心痛	1. Herzeleid
	2. 窗玻璃	2. Die Fensterscheibe
	3. 园丁	3. Der Gärtner
	4. 纺织女	4. Die Spinneirn
	5. 在森林中	5. Im Wald
	6. 黄昏之歌	6. Abendlied
Op.117	**四首轻骑兵歌曲：**	**Vier Husarenlieder:**
	1. 轻骑兵，前进！	1. Der Husar, trara!
	2. 可厌的和平	2. Der leidige Frieden
	3. 绿色指标	3. Den grünen Zeigern
	4. 敌军倒卧沙场	4. Da liegt der Feinde gestreckte Schar
Op.119	**诗三首：**	**Drei Gedichte:**
	1. 茅舍	1. Die Hütte
	2. 警告	2. Warnung
	3. 新郎与桦树	3. Der Bräutigam und die Birke
Op.125	**快乐的歌咏五首：**	**Fünf heitere Gesänge:**
	1. 海仙子	1. Die Meerfee
	2. 轻骑兵撤退	2. Husarenabzug
	3. 年轻国民之歌	3. Jung Volkers Lied
	4. 春之歌	4. Frühlingslied
	5. 春之乐	5. Frühlingslust
Op.127	**歌曲与歌咏五首：**	**Fünf Lieder und Gesänge:**
	1. 歌者的安慰	1. Sängers Trost

	2. 你的容颜	2. Dein Angesicht
	3. 我的爱展现光华	3. Es leuchtet meine Liebe
	4. 我的老马	4. Mein altes Ross
	5. 弄臣的终曲	5. Schlusslied des Narren
——	**春之问候:**	**Frühlingsgrüsse**
Op.135	**玛丽女王的诗:**	**Gedichte der Königin Maria Stuart:**
	1. 告别法兰西	1. Abschied von Frankreich
	2. 我儿诞生后	2. Nach der Geburt meines Sohnes
	3. 致伊丽莎白女王	3. An die Königin Elisabeth
	4. 告别这世界	4. Abschied von der Welt
	5. 祈祷	5. Gebet
Op.138	**西班牙情歌集:**	**Spanische Liebeslieder:**
	1. 序曲	1. Vorspiel
	2. 我的内心深处在受苦	2. Tief im Herzen trag, ich Pein
	3. 哦,多么可爱的少女	3. O wie lieblich ist das Mädchen
	4. 用花将我覆盖	4. Bedeckt mich mit Blumen
	5. 水量充沛的埃布罗河	5. Flutenreicher Ebro
	6. 间奏曲	6. Intermezzo
	7. 哎呀,少女是多么愤怒啊	7. Weh, wie zornig ist das Mädchen
	8. 巍峨高耸的山峰	8. Hoch, hoch sind die Berge
	9. 这少女有着一双蓝眼睛	9. Blaue Augen hat das Mädchen
Op.142	**歌咏四首:**	**Vier Gesänge:**
	1. 在歌唱中获得安慰	1. Trost im Gesang
	2. 请将脸颊轻轻靠	2. Lehn deine Wang'
	3. 少女的忧伤	3. Mädchen-Schwermut
	4. 我的马车慢慢向前行	4. Mein Wagen rollet langsam